

EDUCACIÓN PLÁSTICA

ÁNGEL MARÍA AYECHU DÍAZ

ANÁLISIS METODOLÓGICO DEL CINE
COMO HERRAMIENTA EN EL AULA

TFG/*GBL* 2013

Facultad de Ciencias Humanas y Sociales
Giza eta Gizarte Zientzien Fakultatea

Grado en Maestro de Educación Primaria /
Lehen Hezkuntzako Irakasleen Gradua

Grado en Maestro en Educación Primaria

Lehen Hezkuntzako Irakasleen Gradua

Trabajo Fin de Grado

Gradu Bukaerako Lana

**ANÁLISIS METODOLÓGICO DEL CINE COMO
HERRAMIENTA EN EL AULA**

Ángel María AYECHU DÍAZ

FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y SOCIALES

GIZA ETA GIZARTE ZIENTZIEN FAKULTATEA

UNIVERSIDAD PÚBLICA DE NAVARRA

NAFARROAKO UNIBERTSITATE PUBLIKOA

Estudiante / Ikaslea

Angel María Ayechu Díaz

Título / Izenburua

Análisis Metodológico del Cine como Herramienta en el Aula

Grado / Gradu

Grado en Maestro en Educación Primaria / Lehen Hezkuntzako Irakasleen Gradua

Centro / Ikastegia

Facultad de Ciencias Humanas y Sociales / Giza eta Gizarte Zientzien Fakultatea

Universidad Pública de Navarra / Nafarroako Unibertsitate Publikoa

Director-a / Zuzendaria

Nerea de Diego/ Amaia Arriaga Azkarate

Departamento / Saila

Psicología y Pedagogía

Curso académico / Ikasturte akademikoa

2012/2013

Semestre / Seihilekoa

Primavera / Udaberrikoa

Preámbulo

El Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, modificado por el Real Decreto 861/2010, establece en el Capítulo III, dedicado a las enseñanzas oficiales de Grado, que “estas enseñanzas concluirán con la elaboración y defensa de un Trabajo Fin de Grado [...] El Trabajo Fin de Grado tendrá entre 6 y 30 créditos, deberá realizarse en la fase final del plan de estudios y estar orientado a la evaluación de competencias asociadas al título”.

El Grado en Maestro en Educación Primaria por la Universidad Pública de Navarra tiene una extensión de 12 ECTS, según la memoria del título verificada por la ANECA. El título está regido por la *Orden ECI/3857/2007, de 27 de diciembre, por la que se establecen los requisitos para la verificación de los títulos universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de la profesión de Maestro en Educación Primaria*; con la aplicación, con carácter subsidiario, del reglamento de Trabajos Fin de Grado, aprobado por el Consejo de Gobierno de la Universidad el 12 de marzo de 2013.

Todos los planes de estudios de Maestro en Educación Primaria se estructuran, según la Orden ECI/3857/2007, en tres grandes módulos: uno, *de formación básica*, donde se desarrollan los contenidos socio-psico-pedagógicos; otro, *didáctico y disciplinar*, que recoge los contenidos de las disciplinas y su didáctica; y, por último, *Practicum*, donde se describen las competencias que tendrán que adquirir los estudiantes del Grado en las prácticas escolares. En este último módulo, se enmarca el Trabajo Fin de Grado, que debe reflejar la formación adquirida a lo largo de todas las enseñanzas. Finalmente, dado que la Orden ECI/3857/2007 no concreta la distribución de los 240 ECTS necesarios para la obtención del Grado, las universidades tienen la facultad de determinar un número de créditos, estableciendo, en general, asignaturas de carácter optativo.

Así, en cumplimiento de la Orden ECI/3857/2007, es requisito necesario que en el Trabajo Fin de Grado el estudiante demuestre competencias relativas a los módulos de formación básica, didáctico-disciplinar y practicum, exigidas para todos los títulos

universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de la profesión de Maestro en Educación Primaria.

En este trabajo, el módulo *de formación básica* nos ha ayudado a comprender que la clase está formada por un grupo heterogéneo de personas cuyas diferencias nos enriquecen como comunidad. En este sentido, este módulo nos lleva a considerar la clase como un colectivo artístico donde todos tenemos algo que aportar.

El módulo *didáctico y disciplinar* nos permite el análisis de este trabajo en la adecuación de las diferentes propuestas descritas para la adquisición de las competencias básicas. Además este trabajo apuesta por la consecución de un futuro proyecto multidisciplinar a través de las metodologías que aquí se exponen.

Así mismo, el módulo *practicum* se desarrolla en la obtención de la información necesaria para la realización de este trabajo. Este módulo se ve retratado en la discusión de resultados y en los materiales que hemos expuesto.

Resumen

El presente trabajo de fin de grado pretende describir y analizar una serie de metodologías didácticas que giran en torno al cine. Este análisis empírico nos ayudará a validar dichas propuestas pedagógicas para poder, en un futuro, diseñar estrategias cuyo eje motor sea la utilización de recursos cinematográficos en la adquisición de competencias.

La investigación llevada a cabo ha contado con dos tipos de análisis. Por un lado, una revisión cualitativa de los contenidos y materiales. Y por otro, estudiaremos el tipo y la causa de las actitudes mostradas por los alumnos en diferentes sesiones de trabajo.

Los resultados y conclusiones de este informe han sido recogidos en un documental grabado con motivo de la realización de una creación artística, que se presentará en el proyecto V.A.C.A. Dicha composición audiovisual será también evaluada en este trabajo. Con ello queremos corroborar si es viable diseñar una unidad didáctica multidisciplinar a partir de este tipo de estrategias.

Abstract

This report aims to describe and analyze teaching methods in relation with cinema. This empirical analysis will help us to validate these pedagogical proposals. In this way, we will be able to design strategies focused in the use of cinematographic resources in the acquisition of didactical skills.

This research has developed two level of analysis. In one of them the contents and materials are going to be tested. In addition to that, we are going to think over the attitudes that our pupils have showed us during the sessions.

The results and conclusions reported in this dossier have been collected in a documentary filmed because of the production of an artistic creation. This one is going to be presented at the V.A.C.A project. This audiovisual work will also be evaluated in this document. By doing this we want to confirm the viability of this kind of strategies as a potential multidisciplinary teaching.

Índice

1. Antecedentes	3
1.1. Introducción	3
1.2. Descripción del Trabajo	5
1.2.1 Proyección de películas como herramienta en el aula	6
1.2.2 La producción audiovisual como estrategia didáctica	7
1.3. Objetivos	8
2. Marco Teórico	10
2.1. Educar, algo más que dar lecciones	10
2.2. La educación no es sólo lo que sucede en la escuela	11
2.3. La escuela desde una dimensión audiovisual	12
2.4 El Cine, la modalidad artística audiovisual	12
2.5 El Arte como herramienta de construcción personal	13
2.6 La Educación Artística hacia una educación más ética	15
2.7 El cine como herramienta de trabajo en el aula	16
2.7.1. Formación de espectadores críticos	17
2.7.2. La producción audiovisual como estrategia didáctica	18
3. Materiales y Métodos	19
3.1 Películas para cada aprendizaje	19
3.1.1 La importancia del diálogo	19
3.1.2 La empatía	21
3.1.3 La paciencia	22
3.1.4 El amor	23
3.2 Otros materiales utilizados	25
3.3 Metodología Empleada	27
4. Discusión y Resultados	30
4.1 Cómo ven nuestros alumnos las películas propuestas	30
4.2. Cómo identifican las escenas clave de una película.	35
4.3. Diferencias de criterios según las experiencias de los alumnos	39
4.4. La producción audiovisual como posible eje de una programación didáctica.	42

4.5. Viabilidad de la propuesta	45
4.6. Formación de espectadores críticos	46
4.7.Despertar el lado cinéfilo de los alumnos	48
Conclusiones y cuestiones abiertas	51
Referencias	55

1. ANTECEDENTES

1. Introducción

Antes de entrar en materia, veo necesario dar a conocer las razones que me han llevado a enfocar este trabajo de fin de carrera desde un prisma tan cinematográfico.

Todo empezó hace ya unos meses, cuando desde la facultad se propuso un proyecto de prácticas que mezclaba el cine con la educación. No me lo pensé dos veces y di un paso al frente. La idea de involucrarme en una aventura de este tipo era una oportunidad de oro para aunar mi futura profesión y una de mis aficiones.

La asignatura en la que se enmarcaba este proyecto se llama A.E., es decir, Atención Educativa. La verdad es que no hay mucha información sobre esta materia. En diferentes sitios Web que hemos consultado, coinciden en apuntar que el área de Atención Educativa es la asignatura que garantiza un servicio educativo a aquellos alumnos que no escojan la asignatura de religión.

Con el propósito de tomar ideas para preparar las sesiones de la disciplina escolar que hemos mencionado, acudimos, como tantas otras veces, al currículo de primaria en busca de información. Nos vemos en la obligación de decir que en ningún apartado del directorio de la página Web del departamento de educación del Gobierno de Navarra, se nombra esta materia.

Por lo tanto, si ni en el currículo de primaria, ni en ningún organismo educativo oficial se marca ninguna pauta o directriz sobre una asignatura, es el centro, a través de la programación anual del mismo, el que diseña los contenidos y establece los objetivos, adquisición de competencias, metodología y criterios de evaluación de dicha materia.

El colegio público Cardenal Illundáin ha enmarcado la asignatura de A.E. dentro de una propuesta educativa muy especial. Ésta es la Propuesta Izan, que entre sus objetivos contempla ayudar a nuestros alumnos a ser buenos ciudadanos.

Para ello sugiere y ofrece la oportunidad de sumergirse en ocho experiencias educativas diferentes, pero al mismo tiempo relacionadas entre sí. Dichas experiencias se basan en la toma de conciencia de ocho condiciones humanas que nos pueden ayudar en la consecución de los objetivos que planteábamos anteriormente. Las condiciones humanas a las que nos referimos son: la humildad, el agradecimiento, la conciencia, la dignidad, el diálogo, la empatía, la paciencia y el amor.

El esquema que sigue cada uno de esos ocho aprendizajes es bastante similar. En primer lugar se ofrece una serie de planteamientos teóricos sobre el tema que están dando los alumnos en base a los objetivos marcados por la Propuesta Izan. Al mismo tiempo, se tantean los conocimientos previos que puedan tener los alumnos a través de un cuestionario recomendado por esta secuencia, ya sea oral o escrito.

Las preguntas de este cuestionario se suelen realizar antes de ver una película. El film en cuestión trata distintos contenidos relacionados con el tema que estemos trabajando en cada momento. De hecho, la actividad central de cada una de las experiencias educativas que nos recomienda Izan es ver la película y analizarla a fondo desde un punto de vista concreto.

Posteriormente se introduce a los alumnos en el debate, y se intenta que hagan un juicio de sus propias experiencias en torno al tema que se esté tratando. Para ello se valora críticamente nuestras actitudes pasadas y presentes, e incluso dependiendo de la ocasión, se hace una declaración de principios e intenciones a través de diversas actividades.

Dada la singularidad del proyecto y la naturaleza de la asignatura en la que se imparte, la aportación del docente es muy importante. Puede estar tranquila la comunidad educativa del Colegio Público Cardenal Ilundáin, porque Isabel Sánchez Gil es una profesora extraordinariamente competente para este menester. Esta licenciada en Bellas Artes y Magisterio le da a la asignatura un enfoque muy particular basado en sus experiencias. De hecho, sus conocimientos de arte moderno son de gran ayuda para relacionar el mundo cinematográfico con los contenidos del proyecto antes descrito.

Isabel, al mismo tiempo, es nuestro enlace con el proyecto V.A.C.A. (Vehiculando el Arte Contemporáneo como Proceso de Aprendizaje). Esta iniciativa parte del Departamento de Educación y Acción Cultural del Centro Huarte y, entre otras cuestiones, cuenta con un área de formación de docentes, donde más de cincuenta profesionales de primaria y Educación Infantil comparten experiencias, proyectos, inquietudes e iniciativas.

Todo esto se pone en común en diversas sesiones organizadas en el Centro Huarte. Éstas están conducidas por un equipo de educadoras muy preparadas que ponen sus conocimientos y consejos al servicio de todos los maestros involucrados en este proyecto.

“Esta iniciativa también pretende transformar la clase en un colectivo artístico que ha de consumir, a lo largo de este curso, una vídeo-creación, una performance, una instalación o cualquier otro tipo de proyecto relacionado con la educación artística y visual, integrando los diferentes objetivos del currículum que se estimen oportunos.” (www.proyectovaca.wordpress.com)

Por lo tanto, hemos decidido transformar el aula en un estudio cinematográfico, donde los alumnos y alumnas de sexto de primaria tienen el cometido de realizar un documental. Éstos deben crear el guión en base a los contenidos que han estado trabajando durante el curso en la asignatura de A.E. En él recogen las conclusiones que han sacado de todas aquellas películas que han visto a lo largo del año y extraen aquellos aprendizajes que de forma individual y colectiva han construido.

2. Descripción del Trabajo

Hemos creído oportuno empezar la descripción de este trabajo calificándolo, o mejor dicho, definiéndolo como una apuesta. Efectivamente, es un reto que pretende constatar que el mundo cinematográfico puede ser usado como recurso pedagógico. Es decir, desde nuestro humilde punto de vista, pensamos que el cine puede ser algo más que un entretenimiento. Al mismo tiempo, creemos y queremos probar que situarse al otro lado de la cámara realizando un proyecto audiovisual puede ayudarnos

en el logro de diversos objetivos pedagógicos y en la adquisición de gran parte de las competencias básicas.

1.2.1. Proyección de películas como herramienta en el aula

La propuesta de utilizar el cine como herramienta en el aula se refiere a la proyección de películas u otro tipo de trabajos audiovisuales en determinadas sesiones, con la intención de trabajar diferentes aspectos del currículo desde las edades más tempranas.

Estos aspectos pueden ir desde la formación de los glaciares, hasta cómo se comporta un volcán. Podemos trabajar, por ejemplo, qué es un anfibio, quiénes fueron los aztecas, cuáles son los puntos cardinales, qué sabemos sobre el aparato digestivo, o incluso qué pasos hay que seguir para escribir el número cinco. Es decir, podemos trabajar de esta manera casi cualquier contenido que queramos.

Para ello podríamos recurrir diversos documentales que nos proporcionen la información que para cada ocasión consideremos necesaria. Es decir, si quisiéramos ilustrar a nuestros alumnos con las grandes incógnitas del funcionamiento de la Madre Tierra, podemos recurrir a documentales que traten los temas que nos interesen. En esta línea, si profundizamos en los misterios de la escritura en las edades más tempranas, ¿por qué no recurrir a videos de “Barrio Sésamo”, por ejemplo, o a videos de “Érase una vez la Vida” para saber más sobre nuestro cuerpo? Por lo tanto, mediante este trabajo probaremos que mediante estos recursos audiovisuales conectamos directamente con la adquisición de la competencia básica: aprender a aprender.

Pero no nos desviemos mucho del tema que nos atañe, esto es, describir la propuesta presentada introducción. En este sentido, el objetivo es trabajar, analizar y debatir diferentes aspectos de la condición humana. Por lo tanto, deberíamos recurrir a historias humanas, valga la redundancia, que nos ayuden a comprender diferentes, experiencias, comportamientos, actitudes..., que se asemejen a los que podamos tener en nuestro día a día.

Así pues, con este trabajo, queremos dejar claro que todas estas actividades nos pueden ayudar a encontrar nuestro propio lugar dentro de una comunidad (la clase, por ejemplo) con sus diferentes vicisitudes, que a la vez nos enriquecen y nos hacen crecer como miembro de dicho grupo y de la sociedad en general. Pero pasemos mejor a desglosar el tema en un contexto más teórico para una descripción más profunda de la propuesta.

1.2.2 Producción audiovisual como estrategia didáctica

Otro de los puntos fundamentales de este trabajo tiene mucho que ver con el proceso de creación cinematográfico. Para ello queremos que nuestros alumnos se metan en la piel de alguno de los diferentes oficios que hacen posible la realización de películas, documentales, cortometrajes... Es decir, que vivan la experiencia de sentirse actores, directores, guionistas...

Por lo tanto, no queremos dejar pasar la oportunidad de probar que la adquisición de la competencia digital, a través de este tipo de actividades, está asegurada. Debido a que se hace necesario el recurrir a programas informáticos concretos, herramientas y un tipo de organización del grupo específico que nos ayuden desempeñar las tareas que tiene que ver con la producción audiovisual.

Aparte de esto, nos hemos propuesto atestiguar que esta actividad puede ser, como otra cualquiera, el eje sobre el que gira una secuencia, unidad o proyecto didáctico en el que entran en juego todas las disciplinas de primaria.

Así mismo, queremos mostrar que la autonomía personal y el saber desenvolverse en sociedad también se trabajan en una propuesta de estas características. Ya que el trabajo en equipo, y tener que organizarse en grupos heterogéneos, cobran una especial importancia en la mayoría de actividades propias de este proyecto.

Creemos que todos estos procesos requieren la implicación del alumnado. De alguna manera, la conciencia de grupo y el saber que estamos trabajando en un proyecto común refuerza los lazos sociales de nuestros alumnos, puesto que deben aprender a

limar asperezas y reforzar relaciones. Pero todos estos aspectos los iremos detallando mejor en la fundamentación teórica de este trabajo.

Para acabar este punto, quiero añadir que incluimos un apartado donde se exponen pertinentemente los resultados de este trabajo. El diario de campo que nos ha ayudado a recoger estos resultados es el mismo documental. En él se recoge el día a día de la propuesta. Éste nos ayudará también a sacar las conclusiones oportunas y a gestar una valoración general del proyecto, así como su posible puesta en práctica en un futuro.

1.3. Objetivos

Así pues, aprovechando todos estos factores que hemos descrito tanto en la introducción como en la descripción del trabajo, y siendo conscientes de las limitaciones que podamos tener, hemos decidido enfocar este trabajo de fin de carrera desde dos puntos de vista:

- Por un lado, el análisis del comportamiento de los alumnos como espectadores críticos de cine o de cualquier otra modalidad audiovisual.
- Por otro, la evaluación de los procesos de enseñanza-aprendizaje que se generan en la realización de una producción audiovisual por medio de los alumnos.

Teniendo en cuenta estos dos puntos, demostraremos que las propuestas pedagógicas de las que hemos sido testigos constituyen una estrategia acorde con los objetivos didácticos que marcaban aquéllas. Por otra parte, es necesario comprobar si dichas propuestas están en sintonía con las tendencias educativas que a lo largo de la carrera hemos tenido la oportunidad de conocer.

Por lo tanto, antes de empezar este trabajo nos hemos marcado los siguientes objetivos que esperamos constatar a lo largo del mismo.

- Primero, analizaremos cómo los alumnos se enfrentan al hecho de ver una producción cinematográfica, trabajando antes una serie de conceptos relativos

al argumento de la misma y con el objeto de poner en común todas aquellas sensaciones, experiencias, y/o opiniones que ha provocado la película.

- En este sentido, sería interesante descubrir si nuestros alumnos pueden contextualizar todas aquellas opiniones, sentimientos o reflexiones en pasajes, escenas o momentos concretos de la película. Así mismo, otro objetivo que nos hemos señalado es probar que los alumnos y alumnas pueden tratar de identificar las escenas claves de las películas, es decir, aquellas que llevan más carga simbólica sobre la cuestión que se esté tratando.
- Comparar análisis de la misma película realizados por alumnos y alumnas de diferente, religión, estrato social o edad.
- Demostrar que el hecho de realizar una producción audiovisual, podría servirnos para diseñar una secuencia didáctica, que nos ayude a trabajar una serie de contenidos acordes con los intereses de los alumnos y que conecten directamente con la realidad de su entorno o la cultura que les rodea.
- Otro aspecto de esta actividad, es demostrar que, sin apenas recursos y con escasos conocimientos de grabación y edición de video, podemos realizar producciones cinematográficas domésticas. Así pues, podemos convertir, por qué no, nuestra aula en un estudio cinematográfico o en un colectivo artístico.
- Aunque quizás éste no era uno de los propósitos acordados en un principio, sí que nos gustaría analizar si estamos ayudando a los alumnos a comprender las imágenes, saber leerlas o decodificarlas de manera crítica.
- Otro aspecto que queremos comprobar es que las diversas propuestas en las que he estado involucrado, despiertan en los niños y jóvenes el deseo de ver cine y ponen a su alcance un universo cinematográfico y cultural amplio y diverso.

En resumen, lo que tratamos de demostrar con este trabajo es cómo a través del visionado de un filme o de cualquier producción audiovisual, así como hablar, escribir y discutir sobre cine, se pueden alcanzar muchas de las competencias que la administración nos exige.

2. Marco Teórico

En las siguientes líneas trataremos de enfocar esta propuesta desde un prisma teórico concreto. Esto hace necesario recurrir a referencias teóricas que nos ayuden a definir los principios fundamentales de nuestra propuesta. Conceptos éstos que diversos autores ya han construido y argumentado de manera solvente antes que nosotros.

Así mismo, los textos en que nos apoyamos nos ayudan también a canalizar todas las ideas que se nos ocurren o que puedan surgir en el día a día. Del mismo modo, nos permiten conocer experiencias de gente que ha realizado proyectos parecidos a éste, lo que resulta útil para ver si vamos bien encaminados a la hora de poner en práctica este trabajo.

2.1. Educar, algo más que dar lecciones

Nos gustaría comenzar esta fundamentación haciendo el ejercicio de mirar hacia atrás, para volver a encontrarme con términos que se consideran parte de la noción de educación o que completan su significado. Así pues, siguiendo a Erro (2011), podemos decir que *instruir o formar* tienen que ver con el concepto de educación, pero en sí mismos no son procesos totalmente educativos y a veces se confunden con el hecho de educar.

El término educar va más allá. Si nos fijamos en las diferentes teorías que hemos manejado durante la carrera (Piaget¹, Vigotsky²), éstas hablan de construcción del

¹ Jean Piaget es uno de los autores que más hemos trabajado durante estos años de carrera. Su teoría del desarrollo cognitivo sentó las bases del constructivismo. Publicó varios estudios sobre psicología infantil basándose fundamentalmente en la detallada observación del crecimiento de sus hijos. Los principios de la lógica comienzan a instalarse antes de la adquisición del lenguaje, generándose a través de la actividad sensorial y motriz del bebé en interacción e interrelación con el medio. Otra de las grandes teorías de Piaget versa sobre las etapas cognitivas en las que se divide el desarrollo infantil.

² Vigotsky es otro de los grandes nombres que han ido apareciendo dentro del campo de la psicopedagogía. Sus teorías socioculturales afirmaban que los niños aprenden a través de la interacción social. Adquieren habilidades cognoscitivas como parte de su inducción a una forma de vida. Las actividades compartidas ayudan a los niños a interiorizar las formas de pensamiento y conducta de su

conocimiento. En esta misma línea, muchos de los retos que tiene la educación moderna giran en torno a la idea de que no existe un sólo tipo de inteligencia. Recurro a Gardner (1991) para afirmar que existen siete tipos de inteligencia que ayudan a los seres humanos a conocer el mundo desde siete ángulos totalmente diferentes.

Por otro lado, gracias a los autores mencionados, llegamos a la conclusión que la construcción del conocimiento es un proceso personal, es decir, que cada alumno construye su propio aprendizaje.

Aunque al mismo tiempo vemos que la construcción personal es un proceso donde los demás, los que nos rodean, los miembros de nuestra comunidad y de otras comunidades complementan nuestros procesos individuales.

Así pues, el verbo educar hay que emplearlo como sinónimo de servicio a nuestra comunidad, y por qué no, al mundo entero. Por ello, y según Freire (2001), la profesión docente probablemente no acabe cuando suena la sirena, ni cuando llega el fin de semana. De alguna manera, existe un código no escrito que obliga a todo aquel que ha elegido esta profesión a estar en guardia con actitud crítica e inconformista las veinticuatro horas del día.

2.2. Educación no es sólo lo que sucede en la escuela

Otro de los debates que ha surgido durante estos años gira en torno a la posibilidad de que la educación no sea un concepto perteneciente únicamente a la institución escolar, sino que en cualquier momento y en cualquier lugar, uno puede recibir información que le ayude en sus procesos de enseñanza y aprendizaje. Por ende es posible afirmar que la educación es un proceso que se mueve desde un ámbito formal -la escuela- hasta un ámbito informal -leer un cómic, jugar con amigos, *ver o incluso realizar una película*-, pasando por un ámbito no formal -exposiciones, cursillos, campamentos, jornadas, seminarios- (Erro, 2011).

sociedad y a apropiarse de ellas. En contraposición con Piaget, teorizó sobre la existencia de procesos psicológicos elementales y superiores o la existencia de una zona de desarrollo próximo. Comparaba el proceso de desarrollo infantil con la construcción de un andamiaje.

En este sentido, nuestra labor como docentes pasa por ser conscientes de cuáles pueden ser aquellos canales de información más útiles para nuestros alumnos. En nuestro caso, hemos creído oportuno que dicho canal sea el mundo audiovisual, es decir, pensamos que viendo la película o el documental adecuados podemos conocer, analizar, o debatir aquellas situaciones humanas significativas para el proceso de aprendizaje.

2.3. La escuela desde una dimensión audiovisual

A lo largo de esta carrera, en muchas de las sesiones se ha planteado el debate en torno a qué es educativo, qué no lo es o qué debería serlo. Independientemente de que esto haya quedado más o menos claro, creo que no hay dudas cuando afirmamos que existe una estrecha relación entre comunicación y educación. Según Fernández Prados (2010), estos términos han sufrido una importante transformación, pues la educación ha dejado de ser patrimonio de la escuela, el instituto o la universidad; y la comunicación ha pasado de tener forma de texto a adquirir una dimensión audiovisual.

La comunicación, como a estas alturas ya sabremos, se concibe desde la relación social. No existe comunicación sin interlocutores, es decir, sin alguien que transmita una información y alguien que reciba dicha información. Pero la comunicación depende igualmente tanto del contexto como de los canales por donde discurre el flujo informacional, y éstos se han transformado significativamente; así pues, en este mundo multimedia es imprescindible ser consciente de cómo llegar al interlocutor o qué herramientas son más valiosas para emprender un proceso comunicativo/educativo.(Erro, 2009)

2.4. El Cine, la modalidad artística audiovisual.

Tal y como explicábamos en apartados anteriores, el cine ha contribuido de una forma u otra al desarrollo de un inconsciente colectivo universal y a la construcción de unos símbolos o un lenguaje que la gran mayoría de culturas del planeta domina y utiliza.

“La modernidad ha demostrado que la artísticidad no es inherente a los objetos, cualquier objeto o imagen o actividad es susceptible de ser valorada como arte,

Análisis metodológico del cine como herramienta en el aula

pero para ello ha de ser tomado como tal en el seno de una cultura. Incluso la propia existencia de una noción específica -arte- para designar determinadas prácticas es una cuestión cultural: nace en el mundo occidental para nombrar todo aquello que tiene una manera específica de simbolizar estéticamente. Es decir, que si bien el sentido estético y la vocación simbolizadora son inherentes a cualquier entorno humano, concebir los productos derivados de tales actividades como arte supone definirlos como hechos culturales y dotarlos de “instituciones específicas” que los singularicen en el seno de la cultura.”(Aguirre, 2005, p.320)

A estas alturas, se hace impensable que alguien ponga en duda que el séptimo arte es una de las manifestaciones artísticas más importantes de nuestra época. Ni que decir tiene que la carga simbólica de esta modalidad artística es incuestionable. De hecho, y parafraseando a Mendibil (2007), una gran parte del conjunto de imágenes que componen nuestra cultura visual ha surgido de la gran pantalla. Así pues, la industria cinematográfica ha tenido y, hoy por hoy, tiene mucho que ver en nuestra educación.

Como se afirma en el prólogo de Rico (2010), el cine es una modalidad artística fruto de la unión de diferentes disciplinas. La fotografía, el teatro, la novela o la música se aúnan para crear una forma nueva de expresión. Este modo de relacionarse ha permitido a la humanidad ponerse en contacto de una manera más global y completa. Lo que quiero decir es que los procesos comunicativos se han visto complementados desde varios ángulos gracias al cine.

Así pues, mediante este esfuerzo de justificación teórica, y concretamente gracias a la aportación de Erro (2009), toma forma aquello que afirmábamos al final del punto anterior, esto es, que el hecho comunicativo -el cine en este caso- tiene una gran carga de información explícita e implícita que, a su vez, puede tener una clara función educativa.

2.5. El Arte como herramienta de construcción personal.

No sé si quizás he dado por supuesto que el arte tiene que ver con la comunicación. Pero viene al caso que en Cao, Martíne y Rigó, (1998), la postura que se nos quiere acercar concibe el arte como un fenómeno de estudio sociológico en cualquier

sociedad o civilización. Así pues, el arte nos ayuda a conocer al ser humano, su historia y su manera de organizarse socialmente.

Siguiendo a Arriaga y Aguirre (2009) nos damos cuenta de que podemos ir más allá y considerar el arte como un cúmulo de experiencias que se materializan para ayudarnos en nuestra construcción identitaria. Entendiendo por identidad, como se hace en Malouff (1999), no sólo la nacionalidad o la religión, sino la tendencia sexual, la clase social, las ideas políticas, la forma de vestir y la larga lista de cualidades por las cuales la gente nos identifica.

En mi opinión esto quiere decir que el significado de la obra no es inherente a la obra en sí, sino que es un punto en común entre las vivencias que se generan alrededor de la misma (las de el artista, la actriz, el director, la guionista, el productor, el comisario de una exposición...) y aquéllas que lleva consigo el espectador cuando contempla dicha obra, en nuestro caso cuando va a ver una película.

Para acabar este punto, me gustaría compartir las afirmaciones de los anteriores autores, afirmando que el cine en este caso ha ayudado a la construcción de la identidad de muchos jóvenes de mi generación. ¿Qué sería del movimiento "mod"³ de los ochenta sin la película "Quadrophenia"⁴? O, ¿qué hubiera sido del movimiento "hip hop" en este país sin directores como Spike Lee⁵? Dudo mucho que hubieran existido todos estos movimientos tal y como los conocemos sin ayuda del cine.

³ El movimiento "Mod" es un movimiento cultural y musical surgido en la Gran Bretaña de finales de los años cincuenta. La seña de identidad de esta tribu urbana era la moda que venía del continente, sobre todo los trajes italianos entallados, y la música de los Estados Unidos, el soul, el beat, la música caribeña, el jazz y principalmente el rythm'n'blues. Tanto éstos como sus enemigos acérrimos, los "rockers", se dice que descienden de una tribu urbana llamada "Los Teddy Boys".

⁴ Película de culto donde se cuentan las peripecias de un grupo de jóvenes "Mod". Se cuentan sus problemas, amores, su relación con las drogas. La película es del año 1973 y como curiosidad hay que decir que entre su elenco de actores cuentan con el cantante Sting.

⁵ Director de cine norteamericano muy comprometido con la lucha por los derechos de la población afroamericana. Entre sus películas más famosas están "Haz lo que debas" o "Plan oculto".

Así pues, y tras consultar Aguirre (2000), se hace indispensable concebir el arte como un fenómeno social dentro de los procesos históricos que han marcado el devenir de la humanidad. Ésta es una de las razones que sostiene la teoría de que el arte y la formación artística pueden ser una parte fundamental de la formación integral de nuestros alumnos.

2.6. La Educación Artística hacia una educación más ética

En el diseño de cualquier propuesta didáctica creemos necesario reclamar que la escuela se comprometa con la adquisición de valores éticos. En este sentido, y tras consultar Pellejero y Zufiaurre (2010) pensamos que la programación y secuenciación de todas las asignaturas debe remar en dicha dirección. Así pues, la Educación Artística no debe ser una excepción.

En Cao et al. (1998), se trabaja con la idea de que la Educación Artística ofrece un modelo nuevo de pensamiento que puede ayudar al alumnado en la adquisición de herramientas y recursos para fomentar conceptos tan básicos como justicia, sentimiento de comunidad o solidaridad.

Para ello, debemos escapar de la idea que la educación artística debe estar reservada a personas con talento o incluso de un nivel social, intelectual o cultural que les permita cultivar una sensibilidad especial por aquellas actividades que tienen que ver con el arte y su análisis. Leamos pues, la siguiente reseña donde se pone en valor el derecho a poder tener una educación más completa, donde tenga espacio esta área del conocimiento.

“Por eso, me atrevo a afirmar categóricamente, junto a muchas voces que lo han hecho antes que yo, que la capacitación para el arte no es innata, que se puede aprender a ser artista y, lo que es más importante, que se puede aprender a usar el arte como motivo de enriquecimiento en la construcción personal. Me atrevo a afirmar que los genios no existen, que a lo sumo hay personas con mayor predisposición y, sobre todo, con mayores posibilidades de desarrollar sus aptitudes. Cualquier sistema educativo que no parta de estos

presupuestos está negando el acceso igualitario al cultivo de la sensibilidad estética de todos sus ciudadanos.” (Aguirre, 2005, p.3)

En el apartado anterior hablábamos de construcción identitaria. Pero la autoafirmación personal debe venir acompañada de la identificación con el otro. De alguna manera, debemos tener claro y transmitir que todas las personas somos iguales. En este sentido, se hace indispensable subrayar los aspectos que nos unen ante aquellos que nos separan.

No debemos olvidar que la existencia de otros seres vivos a nuestro alrededor es muy importante. De alguna manera no somos seres aislados, pertenecemos a un mismo planeta, a un conjunto, “a un todo que siente, vibra, fluye y crece” (Cao et al. 1998, p. 196). Es decir, la educación artística debe inculcar el respeto por el medio ambiente.

Por otro lado, y como se recalca en Soriano y Sobczyk (2010) y anteriormente en Freire (2001), es importante ser conscientes de las diferentes realidades que puede haber en clase. Por ello, debemos introducir otro término en esta justificación: la interculturalidad. Así pues, como la propia palabra indica, en nuestras aulas debemos destacar aquellos aportes culturales propios de nuestro entorno, así como aquellas manifestaciones identitarias que tengan nuestros alumnos.

Gracias a Cao et al.(1998) llegamos a la conclusión de que el arte nos da la posibilidad de ser conscientes de nosotros mismos como individuos dentro de una comunidad en contacto con otras comunidades, que deben interactuar e ir de la mano. En este sentido el arte, y en nuestro caso el cine, son capaces de ayudarnos a descifrar aquellos códigos que nos permiten compartir experiencias y por lo tanto comprendernos mejor como especie.

2.7. El cine como herramienta de trabajo en el aula

Así pues, según Rico (2010), el cine no sólo significa evasión, también debe ser instrumento para pensar y hacer pensar, para conocer y hacer conocer. El cine, en una palabra, debe hacer reflexionar al espectador -en este caso el alumno- y hacerle sacar

sus propias conclusiones sobre cualquier tema que se proponga. En una palabra, el cine nos abre nuevos horizontes y nos ayuda a crecer.

2.7.1. Formación de espectadores críticos

Como hemos añadido en los objetivos, una de nuestras máximas es fomentar un consumo audiovisual crítico y que haga pensar y analizar a los alumnos diferentes cuestiones relativas a nuestro día a día, a las experiencias de cada uno.

En este sentido, en Rico (2010) vemos que la industria cinematográfica ha servido de trampolín a la difusión de ideas y actitudes que no son compatibles con modelos de sociedad justos e igualitarios. Es decir, suelen reproducir estereotipos, raciales, sociales y de género que hay que evitar a toda costa.

Por lo tanto, tenemos claro que las imágenes llevan una carga de información muy grande y para nada inocente. Por poner un ejemplo, Sarceda y Raposo (2010) afirman que la publicidad juega con esa carga de información de manera interesada y los niños, como ya hemos afirmado, son un blanco fácil. Así pues, vemos la necesidad de que esta propuesta debe intentar formarnos como espectadores y consumidores críticos e inconformistas.

Al mismo tiempo y como decíamos en otro de los apartados de este punto, el cine, como cualquier modalidad artística, crea un cruce de experiencias entre el espectador y el artista, tal y como se concluye en Aguirre (2000). Esto significa que el intercambio de información que se genera entre los interlocutores carece de objetividad. Así pues, entre los alumnos también se generan discusiones y debates. Un fotograma, una escena o cualquier imagen pueden no significar lo mismo para cada uno de nosotros, lo cual es enriquecedor.

De hecho, en un artículo escrito al alimón por los profesores de esta universidad Amaia Arriaga e Imanol Aguirre, también se pone de manifiesto que la interpretación de obras de arte se debe considerar un espacio de reflexión donde poder compartir experiencias que nos ayuden también en nuestra construcción personal.

2.7.2. La producción audiovisual como estrategia didáctica

La otra cara de esta propuesta se materializa en la realización de un documental que los propios alumnos han tenido la oportunidad de escribir un guión, grabar y editar. Como se recomienda en Pellejero et al. (2010) este trabajo parte de los intereses e inquietudes de los alumnos, pues ellos fueron quienes decidieron esta actividad para presentarla en el proyecto V.A.C.A.

En esta línea, pensamos el hecho de que los alumnos tengan que crear el guión, ser los encargados de capturar las imágenes y de montar el video, enriquece la dinámica de la clase y huye de la idea de que la educación artística deben ser manualidades. Nos parece más interesante, como se recomienda en Aguirre (2005), que los alumnos se conviertan en creadores desde las edades más tempranas.

En esta línea, la producción artística -en este caso la producción audiovisual- debe servir de soporte al conjunto de experiencias de nuestros alumnos. A través de estas actividades podemos ser capaces de comprender de donde vienen o como se gestaron el conjunto de imágenes que forman nuestra cultura visual.

Así mismo, creemos que la grabación de este documental servirá de nexo de unión entre la educación artística y el resto materias de Educación Primaria en un futuro proyecto transversal y pedagógico. El hecho de realizar un guión, calcular el ángulo de grabación o manejar un programa de edición de video nos acercan a la adquisición del mayor número de competencias posibles.

3. Materiales y Métodos

En las siguientes líneas analizaremos detenidamente los recursos que hemos estado utilizando durante estos meses. Nuestra idea no es, ni mucho menos criticar las estrategias que la propuesta Izan plantea, nada más lejos de la realidad. Lo que intentamos, con un cierto poso de subjetividad, es dar a conocer los materiales que allí se facilitan.

Así mismo, queremos poner en conocimiento los métodos y estrategias que hemos utilizado para acercarnos a las dinámicas del aula y analizar tanto las propuestas didácticas de las que hemos sido testigo, como el comportamiento de alumnos y profesores durante las diferentes sesiones.

3.1. Películas para cada aprendizaje.

De los ocho aprendizajes que Izan propone para educarnos como ciudadanos, sólo hemos podido asistir a la consecución de cuatro de ellos. Estos han sido, el diálogo, la empatía, la paciencia y, por último, el amor.

Como comentábamos en la introducción de este trabajo, Izan propone, como actividad principal para descubrir todos estos contenidos, ver una serie de películas que nos hagan recapacitar sobre el tema en cuestión que estamos tratando. Así mismo, nosotros en cada aprendizaje hemos introducido nuestra impronta y les hemos recomendado o les hemos hecho ver algún video relacionado con cada uno de los temas.

3.1.1. *La importancia del diálogo.*

“Sang Woo y su Abuela” ha sido vista con el objetivo de trabajar la importancia del diálogo. No es difícil hacer dicha relación, pues Sang Woo es un niño que viene de la gran ciudad a pasar una temporada con su abuela. Ésta es sordomuda y vive en el campo. Así pues, la metáfora es más que apropiada para trabajar el tema de la comunicación. Dos generaciones con costumbres muy diferentes que conviven con el hándicap de la sordomudez de la abuela. Por lo tanto, la película ofrece a los alumnos

muchas situaciones en las que el diálogo es una herramienta indispensable para superar conflictos, faltas de entendimiento y desacuerdos.

Este film de origen coreano que fue dirigido por Lee Jung-Hyang⁶ en el año 2002, ha acaparado algún que otro premio, así como la unanimidad de la crítica al calificarla como una película de elevada carga moral. Así mismo, destacar que la actriz que interpreta a la abuela Kim Eul-Boon no tenía ninguna experiencia como actriz.

En nuestra humilde opinión, refleja muy bien el tema que estamos tratando. Así mismo, podemos llegar a la conclusión de que, aparte de las palabras, existen otras maneras de comunicarse: el lenguaje de signos, el lenguaje corporal. Otro de los aspectos positivos de esta película, es que huimos del eurocentrismo imperante en esta sociedad. Lo cual, conecta con la realidad del colegio, pues existe un alto porcentaje de multiculturalidad. En esta línea, la directora nos demuestra que no sólo los hombres están capacitados para dirigir una película así.

Para reforzar la proyección del film, nosotros les enseñamos un video en el que aparece una "performance"⁷ de Marina Abramović⁸. Ésta se titula "AAAAA" y en ella

⁶ Lee se graduó por la Universidad de Sogang en literatura francesa. Se enamoró del cine en la universidad y desde entonces siempre ha tenido películas en mente. Es miembro de la cuarta promoción de la Academia Coreana de Arte Cinematográfico. Trabajó como ayudante de dirección en "A Woman of Today, Declaration of Genius" y "Like Music, Like Rain" antes de iniciarse como directora con "Art Museum by the Zoo". Fue aclamada por los espectadores y la crítica y obtuvo el premio al mejor nuevo director en el festival "Grand Bell Film".

⁷ Una "performance" es una muestra escénica. Se le define también como acción artística. La improvisación juega un factor muy importante. Por otro lado el sentido estético es primordial, así como intentar provocar o asombrar al espectador. Tuvo su auge durante los años noventa.

⁸ Esta artista de origen serbio empezó su carrera allá por los años setenta. Se le considera una de las precursoras de la "performance" como modalidad artística. Abramović comenzó a colaborar con Ulay, los conceptos principales que exploraron fueron el ego y la identidad artística. Este fue el comienzo de una década de trabajo colaborativo. Ambos artistas estaban interesados en las tradiciones de sus patrimonios culturales y el deseo del individuo por los ritos. En consecuencia, decidieron formar un colectivo al que llamaron "The Other". (Grosenick, 2002)

parece la mencionada artista de origen serbio junto, al también artista alemán, Ulay. En el video ambos gritan cual competición se tratase. Al final Abramović, impone su criterio, porque ha gritado más que su compañero, no porque se haya explicado mejor, pues ambos decían lo mismo.

Gracias a este video los alumnos han comprendido que una de los factores más importantes del diálogo, es el saber escuchar al interlocutor. Abramović sin embargo, demuestra que en este mundo, histórica y desgraciadamente, se ha impuesto el criterio de la persona más fuerte, de la más violenta o de la que más aguanta.

3.1.2. La empatía

La película que en un principio proponía Izan para trabajar la empatía era “Voces Inocentes”. Aun hoy nos preguntamos si el responsable de programación de Izan era consciente de qué tipo de film estaban proponiendo a alumnos de doce años. Estuvimos investigando por la red, y comprobamos que no la recomendaban para menores de 18 años. Posteriormente la vimos y la verdad, es una película muy dura no sólo para niños, sino también para personas adultas.

De hecho, el film trata el conflicto bélico acaecido en El Salvador en la década de los ochenta. Al mismo tiempo, la película aborda el uso de niños por parte del ejército y también muestra las injusticias que soportan personas inocentes que se ven involucradas en conflictos armados. Por estas razones, las imágenes que se ven son bastante duras.

El caso es que decidimos trabajar la empatía con una película un poco más suave, pero que también tiene que ver con la guerra y las desgracias que ésta trae. “El niño del pijama de rayas” conecta con este aprendizaje a la perfección.

Esta película basada en una novela del escritor irlandés John Boyne cuenta la visión inocente sobre la realidad que tiene el hijo de un oficial de las S.S. Éste debe trasladar su residencia a un campo de concentración, donde su hijo empezará una relación de amistad con un niño judío que esta preso y cuya indumentaria es un “pijama de rayas”.

Los diferentes acontecimientos del film hacen solidarizarnos con la situación de los niños. El final también hace reflexionar sobre la idea de meterse en la piel del prójimo.

Como el tema de la guerra nos parecía muy importante, decidimos trabajarlo desde las experiencias de un autor francés llamado Boltansky⁹. Para ello les enseñamos un video de una instalación¹⁰ llamada “El dedo de dios”, donde una grúa, que representa el dedo de dios, coge ropa de un inmenso montón, que representa a la humanidad. De alguna manera esperamos nuestro destino, es decir, que dios nos lleve a otro mundo. Esto nos lleva a la idea de que, a veces los humanos se erigen en dioses e intentan, por razones que sólo ellos conocen, decidir quién debe vivir y quién no.

Casi sin querer empezamos a hablar sobre denuncia social. Gracias a ello los alumnos llegaron a la conclusión de que la empatía debe llevarnos a procesos solidarios, a la búsqueda de la justicia y la denuncia social. Así que no nos quedó más remedio que enseñarles alguna de las obras de Banský¹¹ y hablarles un poco sobre su leyenda.

3.1.3. La paciencia

Este aprendizaje ha sido el que más a calado entre nuestros alumnos. De alguna forma, el enfocar este tema con la película de Billy Elliot, les ayudó a comprender que paciencia también quiere decir perseverancia.

⁹ Christian Boltanski es un artista francés nacido en el año 1944. Ha cultivado disciplinas como la fotografía, la escultura y el cine pero es conocido principalmente por sus instalaciones. Su padre, médico de origen judío, sufrió las consecuencias de la represión nazi

¹⁰ Las instalaciones artísticas es un género de arte contemporáneo que comenzó a tomar un fuerte impulso a partir de la década de 1960. Las instalaciones incorporan cualquier medio para crear una experiencia visceral o conceptual en un ambiente determinado. Los artistas de instalaciones por lo general utilizan directamente el espacio de exposición, a menudo la obra es transitable por el espectador y éste puede interactuar con ella.

¹¹ Banský es un artista callejero de origen británico. Sus obras se extienden por todo el mundo y su fama es universal, pero su identidad es desconocida. Por ello, su leyenda crece cada día. Sus obras son muy críticas con el sistema desde la ironía y la sátira. Para mí es uno de los artistas más grandes que hay hoy en día.

Este largometraje, cuenta la historia de un niño inglés, que en plena huelga minera de principios de la década de los ochenta, decide perseguir su sueño de ser bailarín. A pesar de tener que luchar contra la mirada reacia de una sociedad estereotipada, conseguirá demostrar que está dispuesto a dejarse la piel bailando para perseguir su meta.

Como os decía al principio, la película supuso un antes y un después, ya que todos tenemos sueños y luchamos para conseguirlos. A parte de esto, la historia en sí está muy bien contada y conectó con los alumnos.

Billy Elliot, abrió otros debates también muy interesantes. El hecho de que el padre y el hermano de Billy estaban metidos en conflicto laboral nos hizo hablar sobre las huelgas, reflexionar sobre la brutalidad policial, justicia social, etcétera.

Así mismo, el tema de los estereotipos de género es muy importante en este film, por lo que esto nos ocupó alguna que otra sesión. Aprovechamos también para hablar de homosexualidad, amor y amistad. Esto fue desembocando en el tema de nuestro siguiente aprendizaje.

3.1.4. El amor

La verdad es que hablar de amor siempre es una tarea complicada. Podemos decir que es un sentimiento difícil de explorar y, a menudo, es complejo mostrar.

El film que hemos visto para aprender qué es el amor es "Up", una película animada de la factoría *Pixar*¹². Ésta cuenta la historia de un señor mayor que debido a la muerte de su esposa, decide realizar un viaje a la selva tropical, que juntos planearon cuando eran más jóvenes.

La película es un largometraje animado, lo cual en principio, puede parecer que esta dirigido a un público todavía más joven. Pero nada más lejos de la realidad, porque a parte de las aventuras que viven los protagonistas, en los primeros compases del film

¹² Pixar Animation Studios, es una compañía norteamericana de animación. Esta especializada en realizar dibujos animados por ordenador.

hay una bella historia de amor y lealtad entre el protagonista y su esposa que fue capaz de emocionarnos a todos.

En la película se hace mención al amor por la naturaleza, por los animales domésticos. Se le da un repaso a la función de la familia en estos tiempos que corren. Por otro lado pudimos tratar el tema de las personas que admiramos, e incluso las decepciones que éstas nos pueden provocar.

No obstante, la película se nos quedaba un poco pobre. Nosotros recomendamos otro film que también tiene mucho que ver con el amor. En “Good Bye Lenin” un hijo es capaz de hacer casi cualquier cosa, para que su madre, militante comunista de delicada salud, no se de cuenta de que ha cambiado el régimen en Alemania del Este de finales de la guerra fría. La propuesta no cuajó, pero en sucesivas ocasiones estudiarán la posibilidad de incluirla para trabajar este tema.

Otra propuesta que hicimos fue el cortometraje “La casa de los cubos”. Este trabajo se llevo el “Óscar” al mejor cortometraje animado en 2009. Trata sobre el paso del tiempo. Un señor mayor ve que su hogar se va inundando poco a poco y tiene que ir construyendo diferentes niveles para escapar del agua. Un día al tener que buscar su pipa, que se le ha caído al fondo del agua, va reviviendo las distintas etapas de su vida en las distintas construcciones que ha realizado.

Este trabajo también nos ofrece diferentes enseñanzas. Aparte del amor podemos debatir sobre la solidaridad, la ecología, el paso del tiempo, la vejez o la soledad. Este video puede complementar la película de “Up”. Eso sí es bastante melancólico y triste. De todas formas tampoco hubo oportunidad para verlo.

Así pues, estas han sido las películas que tanto Izan, como nosotros proponíamos. Seguro que hay películas mejores para trabajar todos estos temas, pero yo creo que, salvo alguna excepción, todas han conectado con los aprendizajes que la secuenciación de Izan planteaba.

3.2. Otros materiales utilizados

Pero una gran parte de los recursos que hemos utilizado en esta propuesta no tienen que ver nada con el cine. De hecho, en las primeras sesiones que compartimos, antes de que los alumnos eligiesen que proyecto artístico querían presentar en V.A.C.A., les presentamos diferentes modalidades artísticas. Con esto queríamos que los alumnos tuviesen la oportunidad de conocer una amplia gama de expresiones donde poder elegir.

Por ejemplo, les presentamos un *Power Point* con el objetivo de transmitir a los alumnos que el arte puede ser una representación de la realidad. Para ello, acordamos empezar la explicación con la obra más conocida de Magritte, "La perfidia de las imágenes"¹³, donde el autor juega con la idea de que los cuadros son representaciones de lo que en ellos aparece. Siguiendo con esta reflexión les presentamos la obra de Kosuth "Una y Tres Sillas"¹⁴ para introducir la idea de arte conceptual. Esta obra nos ayudó a comprender el concepto introducido por Magritte.

Por otro lado, intentamos incidir, aun más si cabe, en la relación entre las palabras, o lo que queremos decir con ellas, y el arte plástico. Para ello, les presentamos un autor que le da a su creación un sentido bastante literario. De hecho, a parte de su carrera como artista plástico, se desenvolvió dentro de la poesía y la literatura en general. Así pues, les presentamos un video en el que aparecían diversas obras de Joan Brossa¹⁵ y ellos las comentaban. Muchas de ellas nos llevaban a debatir, creaban incertidumbre o incluso nos descolocaban, pero supuso un ejercicio muy interesante en el cual los

¹³ "La perfidia de las imágenes", es una colección de obras del pintor Rene Magritte, pintadas entre 1928-1929. Quizás el más famoso cuadro de esta colección es el que aparece una pipa. En este cuadro Magritte pintó bajo la pipa: «Ceci n'est pas une pipe» (Esto no es una pipa). El cuadro no es una pipa, sino la imagen o una representación de una pipa.

¹⁴ Esta obra de 1954, es considerada como la primera manifestación de arte conceptual. En ella se presenta una silla, la fotografía de la silla y la definición de silla.

¹⁵ Joan Brossa i Cuervo es un artista multidisciplinar catalán. (1919-1998). Cultivo la poesía, las artes escénicas, plásticas y la escultura. Su poesía visual y sus carteles son la parte de su obra más conocida, se puede decir que en este terreno Brossa fue y es una institución

alumnos entraron en contacto con un nuevo aspecto dentro de la educación artística: la interpretación.

En otra ocasión, y para poner en contacto con el mundo de las instalaciones, decidimos poner un video de un montaje realizado por Bestué y Vives. Estos dos artistas están actualmente acaparando la actualidad artística del momento. En este montaje realizado en el año 2006 y titulado "Acciones en Casa", hacen una retrospectiva de diferentes situaciones cotidianas que las reflejan de forma divertida e ingeniosa. Los alumnos iban opinando sobre lo que iban viendo, exponían sus conclusiones y valoraban de una forma u otra el trabajo de Bestué y Vives.

Después de saber que íbamos a realizar un documental, creímos necesario explicarles qué importancia tiene las imágenes y cómo realizar una buena edición de video. Para ello, preparamos una sesión donde se venía a decir que no es lo mismo un primer plano, un picado (cuando está la imagen cogida desde arriba) o contrapicado (cuando la imagen está cogida desde abajo).

En este sentido les explicamos que es muy importante cómo enlazar los fotogramas, y que dependiendo de la imagen que acompañe a lo que estamos mostrando, adquirirá un sentido u otro. Por esta razón, creímos oportuno enseñarles un video en el cual se hablaba del experimento Kuleshov.¹⁶ Este director ruso, ya en los años veinte, investigó acerca de lo importante que puede ser el montaje de las imágenes a la hora de editar cualquier película.

Para ello decidió montar el fotograma de la cara inexpresiva de un actor (Ivan Mozzhujin¹⁷) junto a otras tres imágenes: una niña muerta, un pastel y una mujer bonita. Cuando Kuleshov le preguntaba a los espectadores qué es lo que la cara del actor quería decir; solían contestar, que hambre si aparecía al lado del pastel, deseo si

¹⁶ Este director ruso de principios del siglo veinte. Destaco en la innovación de técnicas cinematográficas

¹⁷ Actor de cine mudo ruso que adquirió gran fama dentro del circuito de cine europeo. Su filmografía es extensa y destacan sus papeles como Giacomo Casanova en dos producciones de los años 1927 y 1934.

iban acompañados de las imágenes de la mujer o pena si estaba junto al cadáver de la niña.

Quizás deberíamos hablar sobre los programas de video que hemos utilizado, sobre los ordenadores que nos han dejado, micrófonos, grabadoras o sobre las cámaras que hemos usado, pero creo que no aporta nada al análisis que este trabajo se ha marcado como meta. De alguna manera, lo que analizamos aquí no son cuestiones técnicas de grabación o edición de video, sino aspectos metodológicos desde un punto de vista pedagógico.

Por último, tenemos que añadir que hemos visitado la página Web de una asociación, "Cinema en Curs"¹⁸, que nos ha ayudado a ver el cine como un recurso pedagógico más. Ésta ofrece un sinfín de posibilidades, bien desde el punto de vista del espectador, al presentar películas como herramienta para estudiar ciertos contenidos, bien para desarrollar proyectos que incluyan la producción audiovisual como instrumento de acercamiento a diferentes estrategias de enseñanza-aprendizaje.

3.3. Metodología empleada

Nos parece importante explicar cómo hemos desempeñado la labor de observar aquellos aspectos que este trabajo quiere analizar. En primer lugar, debemos decir que nuestra tarea se ha centrado en recoger los testimonios que acreditan que las propuestas en las que hemos estado implicados, son validas para la práctica educativa. Es decir, que nos ayudan en la adquisición de las competencias que la administración cree oportunas.

Por lo tanto, el trabajo que hemos desempeñado en este campo tiene que ver con la observación empírica, más que con ningún otro proceso de investigación. En esta línea, utilizamos tanto grabadoras de audio, como cámaras de video con la intención de registrar lo que en cada sesión acaecía.

¹⁸ Cine en curso se define como un programa de pedagogía del cine y con el cine porque persigue un doble objetivo prioritario: acercar a los jóvenes el cine como arte, creación y cultura, y explorar las potencias pedagógicas de la creación cinematográfica.

No queremos exagerar cuando afirmamos que llegamos a recopilar más de diez horas de grabación de audio y otras cuatro o cinco de archivos de vídeo. Este material lo hemos tenido que ir escuchando de nuevo en largas sesiones, para extraer los resultados y conclusiones que dan sentido a este trabajo. De alguna manera, las aportaciones que allí se vierten son los criterios de evaluación que utilizamos en este trabajo.

Como el mero hecho de que estuviésemos en las sesiones ya suponía una novedad para los alumnos, y como no queríamos alterar el ritmo de las mismas, intentamos, aunque no siempre lo conseguimos, mantener una actitud acorde con el papel que debíamos desempeñar. Por lo tanto, nos limitábamos a escuchar y ver todo lo que allí sucedía pero sin juzgarlo ni valorarlo delante de los alumnos.

Cuando se nos pedía la opinión, la dábamos sin ningún tipo de complejo ni temor. De hecho, las profesoras con las que hemos trabajado nos daban confianza para participar más activamente en clase, lo cual utilizamos para introducir aspectos nuevos en aquellos aprendizajes, donde quizás, habíamos dejado algún cabo suelto.

Por ejemplo, al trabajar la película de Billy Elliot nos centramos en la idea de perseguir nuestros sueños y dejamos un poco de lado otro de los temas que trata la película, los estereotipos de género. Un día que estábamos grabando el documental decidimos dividir la clase. Uno de los grupos lo dividimos en parejas. A cada una le pedimos que pensara en un cuento.

Posteriormente cada pareja contó el cuento y entre todos identificamos diferentes estereotipos de género. Así pues, les pedimos que reescribieran el cuento sin reproducir los estereotipos que habíamos identificado y que luego lo pondríamos en común. Los alumnos, al intentar evitar repetir los estereotipos de género, generaban otro tipo de comentarios que sustentaban otros tópicos. Obviamente, antes de tomar este tipo de decisiones lo consultábamos con la profesora, puesto que nuestra intención no era salirnos del guión ni mucho menos.

En otras ocasiones, sobre todo cuando estábamos debatiendo o intercambiando opiniones sobre alguno de los aprendizajes a los que hemos hecho referencia anteriormente, intentábamos introducir aspectos que nos parecían acordes con lo que estábamos viendo en ese momento. Nuestra intención era abrir nuevas vías de debate y ver la reacción de los alumnos.

Cuando analizábamos las películas, intentábamos seguir el guión para docentes de la Propuesta Izan. De alguna manera, queríamos sentir lo mismo que nuestros alumnos sentían cuando estaban viendo la película. Para ello, hacíamos los mismos cuestionarios que ellos hacían e incluso leíamos los mismos textos. En definitiva, nos metíamos en la piel de un niño de once años, pero claro, siempre con el ojo crítico que este trabajo nos obligaba a tener.

En este sentido, siempre hemos intentado hablar con los alumnos y alumnas fuera del horario escolar sobre cosas que veíamos o que hablábamos en clase. Para no olvidar los temas que se trataban en el aula, y de manera extraoficial, les recomendábamos películas, documentales o episodios de series que tenían que ver con los contenidos que estábamos dando en clase.

En ocasiones las profesoras nos han dado la oportunidad y la responsabilidad de llevar el peso de las sesiones. Esto se traducía en trabajo extra pero también en un reto muy bonito que nos enfrentaba con nuestros complejos y miedos.

Cuando empezamos a grabar el documental, el rol de observador dejó paso al de ayudante de producción, ayudante de dirección... Los guiones que los alumnos escribieron pasaron por nuestras manos para ser repasados y corregidos. Gracias a esto, tuvimos la oportunidad de entrar en contacto directo con todo aquello que los alumnos habían aprendido, pues el documental gira entorno a lo que han cursado en la asignatura de A.E. durante el año.

Así pues, todas las actividades relacionadas con el documental nos sirven de testimonio para constatar si es buena idea la utilización del cine como herramienta en el aula.

4. Discusión y Resultados

Iremos objetivo por objetivo, viendo que nos aporta aquello que hemos observado en las sesiones en las que hemos estado presentes. Utilizaremos también los testimonios que los alumnos nos han dejado en las diferentes grabaciones que hemos tomado. El documental que han realizado servirá también para verificar si la propuesta que estamos analizando cumple con las expectativas que nos había suscitado. De alguna manera, tenemos que justificar que apostamos por la metodología que estamos utilizando.

4.1. Cómo ven nuestros alumnos las películas propuestas

El hecho de ver una película en grupo es un hecho muy curioso. Porque aunque tú seas el que interiormente la veas, la disfrutes o no, saques tus conclusiones, te rías, llores o alucines con la historia que te estén contando, el componente colectivo hace que seas consciente de cosas que tú solo no hubieras podido percibir. El efecto contrario también es posible, estando solos somos capaces de darnos cuenta de cosas que quizás acompañados no hubiésemos podido.

El caso es que no estamos analizando el comportamiento que tienen nuestros alumnos en una sala de cine. Quiero dejar bien claro que, aunque estemos hablando de proyecciones de cine, no podemos olvidar que se tratan de sesiones escolares de la asignatura de A.E. Por ello, si lo comparamos con otras materias a las que hemos tenido la suerte de asistir, el nivel de atención que se respira en clase es bastante más alto que el de cualquier clase que no cuente con el cine como herramienta.

Esto no quita para que se oigan comentarios ante cualquier imagen, o alguna escena que otra suscite las risas del respetable a destiempo. No debemos olvidar que son niños y que actúan como tal. Eso sí, si hay una cosa que puedo afirmar es que se meten en la piel de los personajes, se solidarizan con ellos y con sus causas.

En la película “Sang Woo y su abuela”¹⁹ todos los alumnos de clase, incluso los más gamberros, se pusieron del lado de la abuela. Comprendieron que las personas mayores son una parte esencial de esta sociedad y hay que respetarlas y tomar en consideración. De alguna manera, todos tenemos o hemos tenido personas mayores a nuestro alrededor, y aunque el aprendizaje que correspondía a esta película era el diálogo, se abrió una línea de debate sobre el trato que les damos a nuestros mayores.

Quiero recordar que en el apartado anterior hice mención a una “performance” de Marina Abramović²⁰ que también habíamos utilizado para analizar el tema del diálogo más a fondo. En esta ocasión y debido a la naturaleza del video que les presentamos todos los alumnos se quedaron atónitos. Ninguno de los alumnos se quedó indiferente ante esta obra.

Por poner otro ejemplo, uno de los alumnos, durante la proyección del largometraje “El niño del pijama de rayas”²¹, hacia el final de la película, se levantó y nos dijo a ver si podía salir de clase porque no quería ver el final. Le preguntamos por qué y el alegó que ya la había visto, que le daba mucha pena el final y que no le apetecía repetirlo. Le dijimos que tenía nuestro permiso para poder salir de clase.

De hecho, luego hubo más estudiantes que pidieron que paráramos la proyección. Así pues, tuvimos que suspenderla hasta la siguiente sesión y dedicamos el final de aquella

¹⁹ Sang Woo es un niño de ciudad que no sabe más que jugar a video-juegos y beber bebidas con alto contenido en gas y azúcar. Como está pasando una temporada con su abuela en el campo su comportamiento es bastante malo. El niño no respeta a su abuela, le insulta e incluso le agrede físicamente. La abuela sin embargo, no hace más que cuidar de Sang Woo, quererlo y trabajar duro para que a éste no le falte de nada. Sang Woo se dará cuenta de todo el mal que ha hecho.

²⁰ Como ya expliqué en dicho apartado, esta performance se ve ala artista en una mesa durante más de diez minutos gritando. En el otro lado de la mesa Ulay grita también sin cesar al mismo tiempo que Abramović.

²¹ El objetivo de este trabajo no es desvelar el final de ninguna de las películas que se han nombrado. Así pues, para los que no hayan visto el film o leído el libro de John Boyne, solamente decir que el final de este film es bastante triste.

a hablar sobre el final, sobre lo qué estaban sintiendo y como enfrentarse a todo ello. Nuestra intención era que pasaran el trago de ver el final, que hicieran el esfuerzo.

Si recordáis, en el apartado anterior hemos visto que esta película nos ayudó a trabajar la empatía. Así pues, este es un claro ejemplo de que el film nos ha ayudado a conseguir el objetivo para el cual había sido programado.

Pero una de las razones que les llevan a los alumnos a actuar de esta forma es porque detrás hay un trabajo previo donde se enfoca al alumno, en este caso al espectador, para que mire aquellos sucesos que van apareciendo durante la película de una forma predeterminada. Es decir, les invitamos a ver cine desde el prisma que nos interesa.

Para ello, se debe conectar con los conocimientos previos que tiene el alumno. Además, es importante introducir otros soportes o textos -los videos que hemos comentado en líneas anteriores, también se considerarían textos- que nos ayuden a encauzar los aprendizajes que estamos viendo.

Por ejemplo, cuando empezamos a trabajar el tema del amor, antes de empezar con el film, les propusimos un cuestionario en el que debían responder a preguntas como: ¿Qué es para ti el amor? o ¿a quién amas?, etcétera. Este tipo de preguntas no son nada sencillas de responder, ni siquiera para personas adultas.

Una de las conclusiones rápidas que pudimos sacar al ver las respuestas que muchos alumnos daban a este tipo de preguntas fue que para ellos el amor es lo que se siente entre una mujer y un hombre. Es decir, la mayoría relacionaban la palabra amor con relación sentimental. Por ejemplo, ellos son conscientes de que quieren a sus hermanos, padres o amigos, pero no lo englobaban en el concepto de amor, no relacionaban el significado de los términos querer y amar.

Poniendo las respuestas en común y el hecho de conocer las experiencias del resto de la clase les ayudó ver el amor desde otro punto de vista. La película también ayudó a ello. De alguna manera, y como sosteníamos en el apartado anterior, en la película aparecen diferentes tipos de sentimientos, la lealtad, la comprensión, el cariño, la decepción... Cuestiones todas ellas que tienen que ver con el amor.

Creemos que esta parte de la asignatura removi6 algo por dentro de los alumnos, porque muchos d6as ve6a expresiones de duda en sus rostros. Los debates no dejaban indiferente a casi nadie. Quiz6as el hecho de ponerle palabras, o en este caso im6genes, a sentimientos tan familiares supuso un ejercicio muy interesante tanto para ellos como para nosotros.

En el tema cinematogr6fico podemos decir que la pel6cula que nos ayud6 a trabajar el amor pod6a parecer quiz6as, un poco infantil²² para estudiantes de once a6os. Si as6 fuese, les ayud6 a enfrentarse a la pel6cula de una manera m6s anal6tica. En nuestra opini6n, les fue m6s sencillo conectar con su lado cr6tico que en otras ocasiones.

Pero quiz6as, donde m6s pudimos comprobar que los alumnos echan toda la carne en el asador a la hora de analizar una pel6cula, es cuando estos se sienten identificados con los personajes o sus situaciones.

De hecho, la pel6cula de Billy Elliot, que trata de un ni6o que persigue sus sue6os, nos hizo pensar a todos sobre cu6nto hay qu6 luchar para conseguir aquello con lo que so6amos. La pel6cula deja entrever que aun cuando luches al m6ximo no siempre vas a conseguir lo que te propones. De alguna manera el tema que preced6a a la proyecci6n de este film era la paciencia. De hecho, entran en juego otros factores como la suerte por ejemplo. Este hecho, les hizo comprender que siempre hay darlo todo y aunque no consigamos ser "futbolistas" o "estrellas de rock" lo que aprendemos en el proceso de intentar conseguirlo es lo que ganamos.

Pero muchas veces los mayores obst6culos pueden estar a nuestro alrededor. Nuestros sue6os puede que no cuenten con la comprensi6n de los dem6s. A veces, como le pasaba a Billy, nuestro entorno m6s cercano ni nos apoya, ni nos motiva para seguir luchando. En esta parte del film todos vimos lo que puede significar la palabra frustraci6n.

²² Existe la creencia que el cine de animaci6n esta pensado para un p6blico infantil. Hist6ricamente ha sido a as6, pero cada d6a son m6s las producciones de dibujos animados que apuestan por dirigirse a un p6blico adulto. Manga, Anime o Hentai son alguno de los g6neros que existen. Hay que decir que tienen mucha relaci6n con el c6mic.

Este hecho en concreto, fue una de las partes del film que casi todos identificaron como punto clave dentro del guión de la película. La mayoría de los alumnos coincidió en afirmar que quizás ese es el primer objetivo antes de perseguir tus sueños: ganarte la confianza de los tuyos, que crean en ti.

Gracias a esta película, empezamos a conocer más a los alumnos. Se puede decir que cogimos más confianza. Tuvimos conversaciones fuera del horario de clase, donde nos confesábamos los sueños que cada uno teníamos. Aunque no les preguntábamos mucho, nos hablaban de situaciones parecidas que vivían en casa.

De hecho, una de nuestras alumnas nos comentó que su sueño era ser pediatra, pero por lo que sabemos en su casa no hay el ambiente necesario como para poder enfrentarse a ello. De hecho, llegó a decir que no le apoyaban y que constantemente le decían que lo que tenía que hacer es olvidarse de eso y centrarse en ser una mujer de su casa. Este hecho nos entristeció bastante y vimos que, a veces, la realidad supera a la ficción.

Sin lugar a dudas, todas las películas, en mayor o en menor medida han superado las expectativas de la Propuesta Izan. Afirmamos, sin temor a equivocarnos que los aprendizajes han sido interiorizados de forma eficaz por un porcentaje altísimo de los alumnos. Cuando decimos interiorizar nos referimos también a intentar llevar a la práctica aquellos conceptos que hemos visto.

No queremos pecar de presuntuosos, pero el hecho de enfocar el aprendizaje de cuestiones como el amor, el diálogo, la empatía o la paciencia, desde la experiencia que supone ver una película, ha significado que estemos dándoles ejemplos claros de como ser mejor ciudadano.

4.2. Cómo identifican las escenas clave de una película.

Cuando vemos una película de manera convencional disfrutamos de todo lo que el film nos ofrece de manera relajada y distendida. Pero cuando vemos cine de forma activa, tratando de analizar diferentes aspectos, debemos hacer un trabajo de contextualizar

el film. Es decir, conocer algo sobre los personajes, el director o los actores. Si es la adaptación de alguna obra literaria, si esta basada en hechos reales...

Creo que ya hemos repetido en diversas ocasiones que lo que analizamos no es sólo los aspectos cinematográficos en sí mismos, sino la forma en la que éstos nos ayudan a completar los aprendizajes que la asignatura nos va marcando. Por ello, los argumentos de las películas y sus desarrollos son los que complementan la adquisición de los contenidos que van dentro de esos aprendizajes.

Por esta razón, tanto alumnos como docentes deben ver el film desde el punto de vista que marcan dichos contenidos. Esto nos lleva a tener que generar una serie de debates alrededor de estos conceptos antes de ver la película. Obviamente esto condicionará la proyección de la película y hará darnos cuenta de detalles que, en principio parecen fuera del guión, pueden ayudar a la mejor comprensión del argumento.

Por otra parte, es posible que las obras que hemos mencionado en el apartado anterior no hayan sido realizadas para mostrar al espectador una visión del amor, la paciencia, el diálogo o la empatía. Pero el que ha diseñado la propuesta didáctica que estamos analizando, como espectador de cine ha llegado a la conclusión que en dichas producciones, existen los suficientes argumentos para que esta película ayude en determinados procesos de enseñanza- aprendizaje.

En este sentido, puedo confirmar que la mayoría de los alumnos son perfectamente capaces de ver donde se desarrollan las conexiones entre la película y los contenidos de la programación en la que estamos involucrados.

De hecho, las sesiones posteriores a la proyección del film eran una especie de mesa redonda, donde buscábamos todos estos vínculos. Para ello se les pedía que nos contasen el argumento de la película y al mismo tiempo que describiesen las actitudes que los personajes tenían. Eso sí, debían tener siempre presente el tema que allí se estaba tratando.

Para ilustrar mejor todo esto pondré un ejemplo. Cuando trabajábamos la importancia del diálogo²³, durante algún debate, hablamos sobre las personas que no pueden comunicarse por barreras idiomáticas. De hecho, uno de nuestros alumnos contó como se sentía cuando en primero llegó al colegio y no sabía hablar el idioma. Todos nos acordamos de esto cuando éramos conscientes de las dificultades de Sang Woo y de su abuela para entenderse.

Un debate sobre la importancia del diálogo puede desembocar perfectamente en la importancia de la comunicación. Ninguno de los presentes nos acordábamos de como aprendimos a hablar, pero sí, muchos de ellos se acordaban de como empezaron a escribir o leer. De hecho, lo estuvimos hablando en alguna sesión. Esto nos ayudó a todos a identificar una escena que conecta la película con el tema en sí. Sang Woo empezó a enseñar a la abuela a escribir para que en un futuro pudiesen escribirse cartas.

A la hora de contextualizar el cambio de actitud de Sang Woo²⁴, se generó cierta controversia entre los alumnos, que no se ponían de acuerdo a la hora de identificar la escena clave donde Sang Woo llevó a cabo su mejora de comportamiento. Para unos empezó cuando la abuela enfermó y a Sang Woo no le quedó más remedio que arrimar el hombro.

Para otros sin embargo, el cambio de actitud de Sang Woo se hizo patente cuando éste se niega a coger unas pilas que le hubieran ayudado a seguir jugando con sus consolas²⁵. Nuestro protagonista las rechaza porque comprende que está viviendo

²³ Referente a este aprendizaje los alumnos entraron en contacto con “las reglas de oro del diálogo”. Éstas, entre otras son: exponer sin juzgar, escuchar sin contradecir o replicar, preguntar para entender, destacar lo positivo y juntar lo mejor con lo mejor.

²⁴ Quiero recordar que Sang Woo trataba muy mal a su abuela. Pero el niño cambió totalmente su comportamiento. Entre su abuela y él surge una bonita relación de complicidad. Es aquí donde reside el peso argumental de la historia y donde se materializa la metáfora que une el guión del largometraje con la importancia del diálogo. De alguna manera dos personas de generaciones tan diferentes y provenientes, uno del campo y otro de la ciudad, resultan difíciles de relacionar.

²⁵ Sang Woo juega constantemente a las videoconsolas. Cuando se le acaban las pilas se pone realmente violento. Se escapa de casa en busca de pilas para sus video-juegos. Se recorre, sin éxito, la mayoría de las aldeas de la zona para encontrar lo que busca. Cuando después de diversas experiencias al chico le

Análisis metodológico del cine como herramienta en el aula

unas experiencias -como ayudar a su abuela- que también le están aportando cosas interesantes.

En este sentido, podemos afirmar que los chavales enlazan contenidos a través de las películas. Para ello nos basamos en la conversaciones que tuvimos bastante tiempo después de ver “El niño del pijama de rayas”. Aunque con este film trabajábamos la empatía, ellos también analizaron el tema de los derechos humanos, el racismo, la guerra... Todos estos aspectos los sacaban de las diferentes situaciones que se daban en el film.

Por otro lado, los niños fueron capaces de identificar la alienación ideológica que sufren las personas con este tipo de tendencias políticas. Por ejemplo, uno de nuestros alumnos se dio cuenta de ello al retratar la decoración de la habitación de la hermana del protagonista. Ésta al principio de la película tenía el cuarto lleno de muñecas. Al poco tiempo, y gracias a la influencia de un profesor cambió sus muñecas por carteles de propaganda nazi.

Otros alumnos fueron capaces de contextualizar la intransigencia y la intolerancia del pensamiento único. Para ellos, esto se vio reflejado en la escena en la que el padre del protagonista envía al frente ruso²⁶ a uno de sus soldados. A éste se le escapa que algunos de sus familiares eran de ideología contraria al “III Reich”. El hecho de que dicho soldado no le hubiera denunciado lo señaló ante sus superiores.

Pero los alumnos también son capaces de ponerle cara a muchos sentimientos. En líneas anteriores aludíamos a la decepción como un sentimiento que puede tener que ver con el amor. Así pues hemos de decir, que uno de nuestros alumnos supo reconocer esto en el gesto que realizó uno de los protagonistas de “Up”²⁷. El hecho de

llega la oportunidad de adquirir unas pilas, él las rechaza. Esto simboliza que se ha adaptado a la vida del campo o que, de alguna manera, se siente útil.

²⁶ En la época en la que transcurre el libro, es decir, al final de la II Guerra Mundial, enviar a alguien al frente ruso era prácticamente mandarlo a la muerte. Tal y como se estaba desarrollando la contienda, los alemanes poco podían hacer para parar el avance soviético.

²⁷ Carl descubre en medio de la selva a Charles Muntz, ídolo de su infancia. Las intenciones no muy claras de este aventurero, provocarán la desconfianza y el desencanto en nuestro protagonista.

que te encuentres con una persona admirada, que le muestres todo tu aprecio y que luego esa persona no cumpla las expectativas que habías puesto sobre ella, nos lleva a desengaño.

Casi sin conocerles puedes saber qué actitud tienen en clase, si son responsables o no. Esto ha quedado plasmado en el documental que grabaron. Por ejemplo, a uno de los alumnos le preguntaron por qué le había gustado la película de Billy Elliot, y este respondió porque decían muchos tacos²⁸.

El caso es que cuando los alumnos tienen que destacar alguna escena o pasaje, se decantan por aquellas escenas que les impactan. Es decir no tienen en cuenta el aprendizaje entorno al que gira la película. Normalmente les llegan aquellas situaciones que les conectan con su día a día o su problemática.

En definitiva, los alumnos son capaces de contextualizar todas aquellas opiniones, sentimientos o reflexiones que las películas les han provocado. Por otro lado, y según la película, han tenido alguna dificultad en dar con las escenas clave. En esta línea, he de decir que todavía son muy jóvenes para darse cuenta que muchas escenas pueden estar inspiradas en películas anteriores²⁹. Quizás, tampoco es cuestión de edad, para ello es necesario que les guste el cine y que, en adelante, vayan a ver más películas.

²⁸ La película de Billy Elliot tiene un lenguaje bastante duro. Esto hay que contextualizarlo en el perfil sociológico de los protagonistas. Éstos viven una situación de huelga de larga duración. El padre y el hermano de Billy trabajan en la mina que la administración Thatcher quiere reducir el personal. Obviamente el vocabulario que se emplea en estos contextos no suele ser el mismo que se emplea en una universidad.

²⁹ A lo que nos referimos con estos es que los largometrajes pueden recordarnos a otros trabajos. Por ejemplo, es normal que Billy Elliot nos recuerde a películas del mismo género como "Flash Dance". De hecho, la escena central de ambas tiene mucho que ver. En ellas se ve a los protagonistas bailando al son de la banda sonora. La actitud que reflejan es de lucha y superación. En la película de "Up" hay también una escena que nos recuerda a la película "El planeta de los Simios". Cuando los perros del señor Manz rodean a nuestros protagonistas evoca la imagen del elenco de actores encabezado por Charlton Heston rodeado por decenas de simios. La vestimenta y decorados de "El niño del pijama de rayas" nos pueden recordar a cualquier película de la misma temática, "La lista de Schindler", "El pianista" o "La vida es Bella". Esta guarda cierta similitud con nuestro film: la visión infantil e inocente de la guerra. Así mismo la fotografía de "Sang Woo y su abuela" está tan cuidada como en otras producciones orientales.

4.3. Diferencias de criterios según las experiencias de los alumnos

Otro de los aspectos que nos han llamado la atención a la hora de analizar el cine como herramienta en el aula, son las diferentes opiniones que suscitan las películas teniendo en cuenta las experiencias que nuestros alumnos traen en sus mochilas. Para ello, nos podemos fijar en el nivel cognitivo que tienen nuestros alumnos, en su capacidad de esfuerzo, la atención que ponen en las diferentes actividades, etcétera.

Pero aprovechando que los grupos en los que hemos trabajado son tan heterogéneos, no queríamos pasar la oportunidad de comparar las reacciones de alumnos de diferentes nacionalidades, condiciones sociales o que profesan diferentes religiones. Así mismo, y debido a que uno de los film ha sido visto por alumnos de primero y sexto de primaria, haremos una pequeña confrontación de resultados según la edad.

Empezaremos hablando del tema religioso. Hemos podido comprobar que el respeto a los mayores es un valor que todas las culturas que conviven en nuestra clase coinciden en destacar. Pero quizás, los musulmanes son más tajantes a la hora de defender esta postura. Uno de los chicos de clase que practica el Islam se escandalizaba cuando en la película de "Billy Elliot", éste faltaba al respeto a su padre levantándole la voz. Para este alumno es inconcebible que eso pase en cualquier hogar. De alguna manera, la figura del padre tiene mucho peso en las familias que abrazan dicha fe. Muchos de los docentes con los que hemos hablado así lo atestiguan.

Otra de las cuestiones que los alumnos musulmanes aportaron al grupo fue una visión bastante crítica sobre el Holocausto. De alguna manera, y como hemos visto en el apartado anterior, creímos necesario tratar este tema cuando vimos "El niño del pijama de rayas". Uno de estos alumnos sacó a colación el conflicto palestino-israelí. Este hecho, sin lugar a dudas, enriqueció y le dio otro punto de vista al debate sobre la película.

En la película de Billy Elliot, aparecen diversas cargas policiales. Esto avivó un debate que no es nada nuevo en nuestra sociedad. Es decir, parte de la población defiende la actuación de los cuerpos del estado y la otra se mete en la piel de los manifestantes.

Nuestra clase entró a debatir este hecho. Hay que decir que la mayoría se posicionaban con los manifestantes. Esto es debido a que casi todos los alumnos se solidarizan con las situaciones que ven a su alrededor. Movimientos como el 15M o las noticias sobre desahucios que últimamente se ven en los medios de comunicación, han hecho mella en nuestros alumnos.

Bien es verdad que uno de nuestros alumnos defendía la actuación policial convincentemente. Este chico alegaba que los cuerpos policiales están para proteger a los ciudadanos. Teóricamente tiene toda la razón del mundo, se supone que son un servicio, pero la práctica nos dice que en realidad están al servicio de otro tipo de intereses. En nuestra humilde opinión, este chico tiene alguien en su entorno familiar cercano, que trabaja en las fuerzas de orden público y por eso defiende la brutalidad policial.

A la hora de señalar que escenas les han gustado más, se puede hacer una división de opiniones desde el punto de vista de género. Algunas chicas se fijaron en detalles que tienen que ver con la ropa que llevan los protagonistas o la decoración que aparecía en las casas. Otros chicos sin embargo, solían hacer comentarios fuera de lugar sobre actitudes no demasiado masculinas de los personajes de Billy Elliot.

Gracias a esta película, que como hemos dicho en el apartado anterior, nos llevó a hablar sobre los sueños que todos perseguimos, nos dimos cuenta que la mayoría de las chicas se decantaban por profesiones liberales y el ochenta por ciento de los chicos con los que hablé querían ser futbolistas.

Este hecho nos entristeció un poco. La visión poco crítica que mostraron tanto alumnos como alumnas dejó al descubierto que en esta clase no están trabajando el tema de género demasiado a fondo. Creemos que en este tema debemos poner toda la carne en el asador. Me atrevo a decir que la mayoría de películas que ven nuestros alumnos reproducen estereotipos de género. Esta generación ha sufrido un fenómeno que se llama "waldisneyzación". Leamos esta cita que hemos extraído de Torres (2008 pp 104-105):

“Es muy preocupante el avance de una especie de «Walt Disneyzación» de la vida y de la cultura escolar (Giroux, H., 1996), en la que la realidad y la información científica, histórica, cultural y social son presentadas a los niños y niñas, de la mano de seres de fantasía, de personajes irreales y animales antropomórficos y, por tanto, suelen acabar reducidas a un conjunto de descripciones caricaturescas y almibaradas del mundo en el que viven. [...]. Esta modalidad de materiales curriculares artificialmente infantilizados acaba convirtiéndose en un poderoso estímulo para incrementar el consumo de la cultura de ocio conservadora, clasista, sexista y racista que promueven las multinacionales del tipo *Walt Disney*, *Hanna Barbera* o *Mattel* y su mundo de Barbie”.

La edad es también un factor muy importante a la hora de asimilar los conceptos que nos transmite una película. Cuando vimos “Up” con el grupo de primero hubo que trabajar la película por partes. Primero les hicimos un pase donde los alumnos vieron el film relajadamente. Posteriormente, hicimos otro pase parando en aquellas donde queríamos que se fijasen. A estas edades no se tienen las mismas capacidades analíticas que tienen los alumnos de once o doce años. Por esta razón es conveniente realizar las proyecciones de esta manera.

Es curioso como los alumnos de sexto curso se consideran mayores para ver este film. De hecho, cuando se enteraron de que íbamos a poner dicha película pusieron el grito en el cielo. La mayoría de los alumnos alegaban que era infantil, que ellos ya estaban de vuelta... En fin, nos achacaban que no habíamos tenido en cuenta su “madurez”. Esto supuso que al empezar la emisión se oiría algún comentario despectivo.

La verdad es que cuando empezó la proyección todos disfrutamos de las aventuras de los personajes. A todos nos hacían gracia la situaciones en las que se veía involucrado de Russell³⁰. Al mismo tiempo, se puede decir que había tensión en los momentos

³⁰ Russell es un niño que pertenece al grupo de scouts denominado «Exploradores intrépidos». Imprevisiblemente acompaña a Carl en sus aventuras. A menudo Russell suele poner las notas de humor en la película por su torpeza e inocencia.

clave. Como dije en el punto anterior supieron muy bien identificar aquellas conexiones con el tema el amor.

Por lo tanto, creo que a estas alturas del trabajo puedo asegurar que las experiencias que tienen los alumnos influyen a la hora de interpretar cualquier manifestación cinematográfica. A través de la interpretación que han hecho nuestros alumnos nos han mostrado cómo son, cómo piensan...

4.4. La producción audiovisual como posible eje de una programación didáctica.

La realización de un documental, puede ayudarnos a la hora de crear una unidad didáctica. A través de la producción audiovisual podemos diseñar actividades que engloben contenidos de casi todas las áreas de primaria. Es decir, estamos seguros que a través de una actividad de estas características podemos diseñar un proyecto transversal o multidisciplinar.

Hay que decir que esta iniciativa fue propuesta por los propios alumnos. Lo cual conecta con las teorías pedagógicas más innovadoras donde los proyectos son diseñados a partir de los intereses de los alumnos.

A la hora de definir que proyecto artístico queríamos realizar en clase para presentar al estudio V.A.C.A, decidimos pedirles que fueran pensando que tipo de proyecto artístico querían diseñar. La verdad es que surgieron varias ideas, pero una en concreto llamó nuestra atención y creo que la de los alumnos también. Una de sus compañeras propuso la realización de un cortometraje o videoclip. Después de varias sesiones decidimos realizar un documental que recogiera las impresiones de los alumnos sobre las películas que habíamos visto y sobre la asignatura en general.

La idea era en principio muy ambiciosa. En consecuencia, necesitábamos ejemplos claros de lo que es hacer un reportaje gráfico. Así pues, el próximo objetivo que nos marcamos era proporcionarles ideas y modelos para la realización de un documental.

Para ello realizamos un video que resumía nuestra estancia en el colegio. Es decir añadimos imágenes que habíamos tomado durante las sesiones, así como reflexiones

que grabamos durante las clases y una pequeña historia que se escondía entre las escenas. Después de una rápida edición les enseñamos el resultado para que se hicieran una idea de lo que buscábamos.

El siguiente paso era preparar el guión. Para ello, mediante una lluvia de ideas decidieron que harían una serie de preguntas que en diferentes imágenes y tomas ellos irían contestando. Con las diferentes escenas de las respuestas iríamos montando una especie de “collage audiovisual” cuyo resultado sería el documental.

Así pues, en otra sesión dividimos la clase en grupos. Éstos se pusieron a debatir entre ellos sobre que preguntas podían hacer. Como ya hemos dicho que estas preguntas resumen lo visto durante todos estos meses de curso. Mientras tanto íbamos apuntando todas esas preguntas en la pizarra digital y la otra profesora gestionaba los tiempos y daba los turnos de palabra. Las preguntas que hicieron los alumnos la fuimos clasificando y relacionando por temas que trataban o por películas a las que se referían.

Después de esto tuvieron que redactar las repuestas que dieron a dichas preguntas. Sin repetir ideas debían cuidar la redacción siendo claros y concisos con lo que querían expresar. Así pues, de esta manera, nos aseguramos la adquisición de competencias relacionadas con la comprensión lingüística.

Ese mismo día después de clase nos quedamos intentando decidir qué escenografía podía ser la mejor, qué materiales necesitábamos o dónde debíamos poner las cámaras. En este sentido, los alumnos también debían ponerse de acuerdo para dividirse los diferentes roles dentro del organigrama técnico de nuestra pequeña producción.

Tomar este tipo de decisiones nos puede ayudar a relacionar diferentes conceptos de diferentes asignaturas. Por ejemplo, a la hora de calcular distancias para grabar o coger diferentes tipos de planos, está claro que debemos recurrir a la trigonometría o a la geometría. Ni que decir tiene que manejamos también diferentes conceptos propios de conocimiento del medio. La luz solar con la que podemos contar en las diferentes fechas que se grabó el documental, puede ser un tema más que recurrente.

Por otro lado, el hecho de ponerse de acuerdo para tener que tomar decisiones, el trabajar en equipo o el desempeñar diferentes funciones en pos de la consecución de un objetivo común, nos ayuda en la persecución de objetivos relacionados con las competencia social y ciudadana y con la de iniciativa personal.

Metidos en lo que es el proceso de grabación. Empezaron a familiarizarse con el lenguaje cinematográfico y la dinámica de estas sesiones tan especiales. Se puede decir que salvo alguna excepción todos los alumnos se implicaron al máximo en el “rodaje”. Nosotros también disfrutamos viéndoles a ellos tan motivados y con tanta iniciativa.

Nos vemos en la obligación de decir que surgieron problemas técnicos y humanos que entre todos conseguimos solventar. Al mismo tiempo, tratábamos de realizar ediciones provisionales de lo que habíamos grabado, para que, de vez en cuando, los alumnos pudieran ir valorando el trabajo, cambiar y corregir cosas.

No obstante, enseguida empezamos con el proceso montaje del documental. Para ello, empleamos alguna sesión en ver como funcionaba el programa de edición de video. En lo que se refiere a la actividad de realización del video, creo que fue bastante productiva pero bastante lenta. Sólo conseguíamos editar unos cuarenta segundos de video en los cincuenta minutos de cada sesión. Los alumnos se dieron cuenta de lo costoso que es este trabajo y creo que han aprendido a valorar de otra manera el trabajo que hay detrás de las cámaras³¹.

Por lo tanto, podemos afirmar que para el llevar a cabo todas las actividades que tienen que ver con la realización de este documental les puede ayudar a adquirir las competencias relacionadas con la cultura y el arte, así como la competencia de tratamiento de la información o la competencia digital.

31 En mi afán de transmitirles que el proceso de edición es un trabajo costoso y a veces nada agradecido les comenté que vi un reportaje en el cual se contaba cómo había sido el rodaje de un largometraje de animación (Frankie Winnie) y que para realizar una escena de medio minuto les costó mas de tres días a todo un equipo de profesionales de más de cien personas.

Para acabar, decir que el hecho que supone hacer un documental sobre los contenidos de la asignatura nos ayuda a desarrollar la competencia de aprender a aprender. Así mismo, el reportaje en sí nos ayudará a recabar información muy interesante sobre el devenir de los alumnos a lo largo del año. Es decir, nuestro documental puede servir como herramienta de evaluación.

4.5. Viabilidad de la propuesta

Otro de los objetivos que nos hemos marcado en este trabajo es estudiar la viabilidad del proyecto, asegurándonos que se puede realizar en cualquier centro sin necesidad de que haya muchos medios. Creemos que uno de los factores que debemos tener en cuenta a la hora de convertir esta propuesta en un futuro proyecto o unidad didáctica, es el factor técnico.

Obviamente, que una unidad didáctica gire entorno a la grabación de un documental hace necesario disponer de recursos tecnológicos para realizar dicha producción audiovisual, pero pensamos que con imaginación, ilusión y disposición cualquier dificultad puede ser solventada fácilmente.

Uno de estos recursos son las cámaras de video. Nosotros contábamos con dos cámaras, que pusimos a disposición del grupo. No obstante, el colegio contaba con una cámara que habría estado disponible de haberlo requerido.

Tal y como está hoy en día la escuela pública puede que dentro de poco no tengamos en muchos colegios ni siquiera una cámara de video. En las escuelas unitarias rurales dudo mucho que las haya. Así pues, si nos toca trabajar en un centro de estas características y todavía queremos llevar a acabo una propuesta didáctica así, tenemos más alternativas. ¿Quién no tiene un teléfono móvil de última generación o una cámara digital?

Con esto quiero decir que con la ayuda de cualquier miembro de la comunidad educativa podemos realizar la tarea de la grabación. Siempre que tengamos en cuenta la disponibilidad de dichas personas, puede ser hasta una tarea reconfortante tener a

alguien de nuestra familia, de nuestro pueblo o barrio colaborando en los procesos de aprendizaje de nuestros menores.

Las imágenes que se capten deberán volcarse en el ordenador para comenzar el proceso de edición. Por lo tanto, es necesario un ordenador. Se hace difícil pensar que, hoy en día, algún docente carezca de uno.

Habrà que tener instalado un programa de edición de video, pero en todos los *PC* que hemos tenido la suerte de utilizar llevan de serie instalado el programa *Movie Maker*. Por lo tanto es gratuito. Este programa es muy sencillo de utilizar y además es compatible con muchos de los formatos de video que nos ofrece el mercado.

Por supuesto, en este tipo de actividades te puedes complicar lo que tú quieras. Puedes utilizar micrófonos para que el sonido sea de calidad. Aunque para esto también deberíamos tener programas de producción de audio.

Así pues, y para acabar este punto, quiero concluir que para realizar este tipo de actividades no hay ningún tipo de impedimento técnico. Creemos que en nuestro entorno hay los suficientes recursos tecnológicos como para poder llevarlo a cabo. Por otro lado, creemos que cualquier niño de doce años puede manejar una cámara o un programa de edición sin ningún tipo de problemas, por lo que refrendamos la idea de que nadie nace aprendido ni artista.

4.6. Formación de espectadores críticos.

Casi sin querer, hemos descubierto que este trabajo también puede ayudarnos a la hora de enseñarles a nuestros alumnos a ser críticos con aquellas producciones audiovisuales que ven. Las imágenes tienen una carga informacional muy alta. Así pues, creemos que puede ser importante conectar con dicha información para que sepamos qué mensajes nos mandan.

Un gran porcentaje de los productos audiovisuales que consumimos están diseñados para vender algo, y naturalmente para que el resto de los humanos compremos ese producto. No pensemos que aquello que se nos vende son sólo

objetos materiales, no. De alguna forma, la publicidad moviliza el imaginario social que gira entorno a un modo de vida ideal, que pasa por triunfar y tener éxito.

El consumismo enlaza con la visión hegemónica del mundo donde el éxito se mide en función de las posesiones materiales que se tienen (cuanto más compras, mas exitoso eres), o la relación que éstas tienen con la pertenencia a distintos grupos sociales de estatus anhelado o admirado. En esta línea, he de añadir que este éxito ha girado en torno una élite mundial donde el modelo humano perteneciente a dicha élite debía ser: hombre, de mediana edad, blanco, judeo-cristiano, de clase media-alta, seguro de sí mismo, heterosexual, sano y con buena planta. En definitiva, un modelo que organismos como la industria de *Hollywood* o *Walt Disney*³² nos han vendido incesantemente.

Por lo tanto, el cine, a pesar de ser considerado un arte, también puede ser un bonito escaparate donde podemos dar a conocer el producto que queramos. Rara es la producción de cine comercial donde no aparezcan marcas de refrescos, de zapatillas o de comida rápida. Esas apariciones no son casuales ni inocentes, puesto que la infancia es vista por las grandes multinacionales no como el futuro de nuestra sociedad, sino como cuota de mercado.

Por ello creemos importante que antes de sentarnos a ver una película sepamos qué es lo que vamos a ver. Para ello, sería importante que nos preocupásemos de quién es el director o los actores, cuáles han sido sus trabajos o papeles anteriores; y debemos contextualizar el guión, es decir, situarlo en la historia y un lugar del mundo.

Si nuestra labor como docentes es ayudar en los procesos de aprendizaje de nuestros alumnos, con la intención de ayudarles en su formación como personas, veo imprescindible que les ayudemos a ser unos espectadores de cine responsables. Ya que, como hemos defendido en el marco teórico de este trabajo, el cine ha construido gran parte de nuestro imaginario colectivo.

³² Hacemos referencia a *Hollywood* y a *Walt Disney* porque, desgraciadamente la gran mayoría de películas que ven nuestros menores pertenecen a factorías relacionadas con estos iconos de la industria cinematográfica. Además son las abanderadas del cine comercial.

Nuestra intención no es que dejen de ver películas de *Disney*, nada más lejos de la realidad. De hecho, una de las películas que les pusimos fue “Up” y que indirectamente es de la factoría *Disney*. En realidad lo bonito sería que cuando acudan al cine a ver la película –por supuesto, la que ellos quieran–, vayan con una serie de ideas preconcebidas y construidas por ellos mismos. Para poder no sólo ser individuos independientes con ideas propias, sino disfrutar de la película desde un punto de vista más amplio. Es decir, que aunque el mensaje de la película no nos diga nada y sea inocuo para nosotros, sepamos disfrutar de otros factores: la banda sonora, la fotografía o los efectos especiales.

Por lo tanto, tras haber sido testigos de la utilización del cine como herramienta, podemos corroborar que esta metodología, bien encaminada, nos ayuda en la formación de nuestros alumnos como espectadores críticos de cine. En definitiva, creo que esta forma de trabajar nos ayuda a disfrutar más del cine y nos aporta criterios estéticos para ser más exigentes con las producciones audiovisuales que consumimos.

4.7. Despertar el lado cinéfilo de los alumnos

Otra de las circunstancias que nos gustaría analizar es que, a consecuencia de las actividades que hemos estado realizando, los chavales empiecen a hablar de cine, dibujos animados o de series que les gustan entre ellos, en definitiva, que el cine forme parte de sus vidas. Para ello y a título personal les recomendamos una serie de películas y trabajos audiovisuales relacionados con los aprendizajes en los que hemos estado inmersos

De todas formas, hemos aprovechado el hecho de que nos hablaran sobre sus gustos para conectar con su cultura visual. De hecho, cuando introdujimos la reivindicación social a través de Banksy, les pusimos como ejemplo un video-homenaje que Matt Groenning³³ le había realizado a este artista callejero³⁴. Este video les gusto mucho, y

³³ Dibujante, productor y realizador de televisión. Es el creador de las series de animación “Los Simpson” y “Futurama”.

³⁴ Este homenaje consiste en un video en el que Groenning denuncia la situación de los niños que trabajan en factorías clandestinas en países del sudeste asiático. Groenning fue sancionado por la por Fox, puesto que criticaba que el merchandising de esta compañía era fabricado en dichas factorías.

Análisis metodológico del cine como herramienta en el aula

por lo que me dijeron, lo compartieron con el resto de compañeros del colegio. Debido al interés que los alumnos mostraron por este artista les recomendé una película documental "Exit Trough the Gift Shop"

Sin salirnos de la crítica social, pero cambiando de tercio, decidimos recomendarles una obra maestra que trata este tema. "Tiempos Modernos"³⁵ es una película protagonizada, escrita y dirigida por Charles Chaplin. Con esto quisimos que se acercaran a un tipo de cine al que no están acostumbrados. Por supuesto no todos la vieron, y aquellos que lo hicieron, me comentaron que no les gustó demasiado y que ni siquiera la acabaron. Creo que los alumnos desconocían que el cine un día fue mudo o en blanco y negro.

Otra de las películas que les sugerimos giraba entorno a la idea la persecución de los sueños. Queremos recordar que para tratar este tema vimos la película de Billy Elliot, donde también se trataban los estereotipos de género. Así pues, buscamos una película que resumiese todos estos conceptos.

Ya que la mayoría de los chicos tenían el mismo sueño, ser futbolista, la película "Quiero ser como Beckham"³⁶ nos pareció la más idónea. Esta película cuenta la historia de una joven de origen hindú que lucha contra las costumbres de su familia para poder conseguir su meta: ser futbolista profesional. A esto también se le unen los prejuicios raciales que existen en el Reino Unido ante la comunidad hindú y la precariedad del deporte femenino. Esto conecta con la realidad de muchos de los alumnos que hemos conocido durante este periodo de prácticas. Pero nadie vio la película, así que me quedé con las ganas de conocer sus impresiones.

Groenning hace constantes guiños a Banský en este "sketch", porque una de las obras de Banský se refleja la admiración de este artista por Los Simpson.

³⁵ Considerado como un ejemplo de filme de crítica social por unos y una obra maestra por otros, el propio Chaplin negó la relevancia que muchos han querido darle a su trabajo en este largometraje. Este film también se consideró como el último film de cine mudo de la historia.

³⁶ Los padres de Jess (el personaje principal) quieren que sea una tradicional chica india, pero ella sólo quiere ser como David Beckham, la estrella del Manchester United. Un día, una chica de su edad la invita a unirse al equipo de fútbol femenino local. Sus padres no entienden por qué juega al fútbol en vez de estudiar Derecho y aprender a cocinar, por qué no intenta parecerse a Pinky, su hermana mayor, que está prometida con el hombre adecuado.

Pero todo el ímpetu que le pusimos al hecho que nuestros alumnos les gustase más el cine y que hicieran más por ver películas, no sirvió de nada. Lo que creo es que estos chavales están acostumbrados a otro tipo de entretenimientos. El cine no le hace sombra ni de lejos a la cultura de entretenimiento en la que están inmersos nuestros jóvenes. Por ejemplo, los videojuegos que les hacen vivir situaciones que podrían ser el guión de cualquier película.

Otro aspecto con el cual es difícil competir es con el deporte. Tanto alumnos como alumnas y desde las edades más tempranas vibran con los resultados de su equipo favorito. Lo cual nos deja poco campo de acción para introducirles en el mundo de la cinefilia.

Pero lo que más nos preocupa, es que muchos de los programas, series y películas que les gustan rozan el mal gusto. Además, éstos reproducen comportamientos sexistas y una forma de vida que nada tiene que ver con los valores que la escuela intenta inculcar.

Resumiendo, creemos que en esta ocasión no hemos conseguido uno de los objetivos que nos marcábamos al comienzo de este trabajo. El hecho de hablar, discutir sobre cine y poner en común gustos que tienen que ver con el mundo audiovisual, no garantiza el transmitir a nuestros alumnos el gusto por este mundo.

Conclusiones

Los resultados presentados en el anterior apartado, dejan claro que la mayoría de los objetivos que habíamos planteado en este trabajo se han materializado. Así pues, podemos concluir que las diferentes propuestas aquí descritas son viables desde un punto de vista pedagógico. Es decir, el cine es una herramienta totalmente válida en los procesos de enseñanza y aprendizaje que se dan en el aula.

Quizás, al plantearnos el objetivo de que los alumnos opten por dedicar parte de su tiempo de ocio al cine, no hemos logrado el resultado deseado. Sobre todo al recomendarles títulos que se salen del tipo de cine al que están acostumbrados. A pesar de todo, las películas que hemos visto en clase, excepto "Up", no entran dentro de la descripción de cine comercial y la respuesta ha sido muy buena. El problema que percibimos es que los alumnos por sí solos no se aventuran a descubrir otros tipos de cine.

Por otro lado, es nuestra obligación como educadores señalar que la implicación de los alumnos no ha sido siempre tan buena como nos hubiera gustado. A veces la pasividad de algunos nos hacía plantearnos si realmente tenían interés por lo que estábamos haciendo. Creemos que esto se puede deber a la sobreexposición que sufren nuestros menores a las nuevas tecnologías.

Aparte de esto, hemos tenido la oportunidad de comprobar que los alumnos que menos se implicaban eran aquellos que, en principio, parece que más recursos pueden tener. Aunque puede ser aventurarse demasiado, quizás el hecho de disponer de todo lo que quieran les hace actuar como si ellos estuvieran por encima de todas las dinámicas que se proponen en clase.

En este sentido, debemos añadir que han sido varios los alumnos que indicaban su descontento con debates, mesas redondas, sesiones de grabación e incluso proyecciones de películas. Éstos aseguraban que preferían otros tipos de dinámica, que les gustaba más cuando trabajábamos textos. Al final llegábamos a la conclusión de que se aburrían y que lo único que querían era jugar con nuestra paciencia.

Volviendo a reflexionar sobre como nuestros jóvenes ocupan su tiempo libre, tenemos que decir que gran parte de nuestros alumnos se pasan la vida pegados a la pantalla del televisor consumiendo un tipo de programación nada recomendable para jóvenes de su edad. Aunque lo hemos mencionado en alguna otra ocasión en este trabajo, en este tipo de programas se reproducen estereotipos de género, raciales o sociales que a toda costa debemos evitar.

A parte de esto, la juventud de hoy en día vive muy implicada las redes sociales. Forjan sus relaciones, amistades y enemistades desde estas plataformas. En ellas se relacionan, juegan, e incluso riñen o discuten. Se dieron casos de acoso por Internet donde los alumnos colgaban videos de compañeros para ridiculizarlos.

Otro aspecto a tener en cuenta son los videojuegos, que también ocupan gran parte de su ocio. En ellos se ven inmersos en aventuras donde se meten en la piel de otras personas que les trasladan a otros mundos. En estas aventuras a veces son los héroes y en otras son los villanos. Es fácil realizar sus sueños o ser unas estrellas mediante este tipo de juegos.

En nuestra opinión esto no deja mucho espacio de maniobra al cine como generador de sueños y fantasías. De alguna manera en su día a día, los alumnos reciben más estímulos y más rápidamente de los videojuegos o de Internet que viendo cualquier película.

A pesar de todos estos aspectos negativos que nos parecía importante explicitar, la valoración general que hacemos de todo este proceso es a todas luces positiva. Por lo que hemos podido comprobar en este periodo de prácticas la mayoría de los alumnos se implican totalmente en la propuesta. En este sentido, creemos que el dinamismo de gran parte de las actividades realizadas asegura esa implicación.

Otra de las cuestiones que hemos tenido en cuenta cuando al llevar a cabo esta propuesta ha sido romper con la dinámica clásica del aula. En esta ocasión hemos visto cómo los alumnos han llevado el peso de diferentes sesiones que hemos detallado en este trabajo. En este sentido, ellos han sido, con sus intereses e inquietudes, quienes

han marcado los procesos de enseñanza y aprendizaje en la asignatura de atención educativa.

Esto suponía que surgieran nuevos objetivos a medida que se alcanzaban los ya propuestos en un principio. De las cuestiones planteadas surgían otras preguntas nuevas que complementaban los aprendizajes que marcaba la programación. Es decir, este tipo de dinámicas conecta con las teorías de la educación artística más modernas, donde el arte no se contempla como solución a las grandes incógnitas de la vida. Al contrario, las actividades artísticas se presentan como fuentes de nuevos interrogantes y dudas que nos ayuden en nuestros procesos de construcción personal.

No obstante, la facilidad con la que el cine nos puede acercar los contenidos de las diferentes áreas de primaria puede ser un arma de doble filo. El mundo audiovisual, como hemos visto en este trabajo, puede ser un recurso muy válido en cualquier campo de la educación, pero no debe ser el único.

El mundo audiovisual nos puede acercar los contenidos de proyectos o unidades didácticas de forma fácil y rápida. Pero es nuestra obligación como docentes no olvidarnos de fomentar la lectura o la comprensión lectora. Aunque los informes PISA revelan que el nivel de nuestros alumnos no es del todo malo, los resultados siempre se pueden mejorar.

El fomento de estrategias que tengan que ver con la lectura requiere más esfuerzo si cabe que la proyección de películas o de videos. Así pues, y como hemos ido defendiendo en este apartado, estamos obligados a inculcar cierto afán de superación en nuestros alumnos. En esta línea pensamos que es importante cultivar un sentimiento de responsabilidad, hacer ver que en nuestro trabajo diario nos vamos a encontrar con actividades que nos gustan más y otras que no nos gustan tanto.

En conclusión, creemos que el mundo audiovisual es una herramienta muy válida en los procesos de enseñanza y aprendizaje del aula, pero hay que saber utilizarlos. Lo que no podemos permitir es que sirvan para acomodar a nuestros alumnos y que éstos se rijan por la ley del mínimo esfuerzo. La utilización de material audiovisual es un recurso para complementar los aprendizajes que nos conecten con los contenidos de

una manera más gráfica, sugestiva, metafórica y ampliando el horizonte imaginativo y analítico de la realidad social.

Por lo tanto, llegamos a la conclusión de que este tipo de herramientas son interesantes para introducir los contenidos, pero desarrollar esos contenidos a través de películas o documentales es más complejo. Es decir, para esto se necesita más tiempo, y los alumnos deben utilizar otro tipo de estrategias que les obligue a tomar parte más activamente. Es decir, que busquen la información que necesitan, que organicen dicha información, que sepan darle el uso correcto...

Para acabar, quisiéramos añadir que sin embargo, la utilización de recursos audiovisuales en el análisis y aprendizaje de comportamientos humanos es totalmente efectiva. Como hemos añadido en otros apartados, los alumnos a través del cine son capaces de vivir las situaciones que les proponemos.

Con esto queremos decir que se pueden meter en la piel de los personajes, viven su problemática y las trasladan a su día a día haciendo examen de conciencia. Sin lugar a dudas, el cine nos puede ayudar a cambiar nuestro comportamiento hacia nuestros compañeros y a ser más solidarios con nuestra comunidad. En una palabra, el cine nos puede ayudar a ser mejores personas.

Así pues, la utilización de producciones audiovisuales en la adquisición de contenidos de corte ético-humanista es del todo recomendable y un recurso que cuando llegue el momento, podremos utilizar como actividad central de nuestras propuestas didácticas. En definitiva el cine nos ayuda a abrir puertas que quizás otros recursos nos cierran. Es decir, el cine nos puede ayudar a ser personas de mentes más abiertas y puede ser el soporte catalizador de nuestras experiencias.

Referencias

Aguirre, I. (2000). Teorías y prácticas en educación artística. Pamplona: Ediciones Octaedro-EUB Universidad Pública de Navarra.

Aguirre, I. (2005). Educar desde y para la experiencia estética. La educación artística y la formación de los sujetos. En Miranda, F. y Vicci, G. *La Educación pre-universitaria*. (pp. 3-23). Montevideo: UDELAR.

Arriaga, A y Aguirre, I. (2010). Un aparato metodológico para analizar las ideas de arte e interpretación que subyacen en discursos y prácticas educativas de museos de arte. *Revista Iberoamericana de Educación*. Vol. 53, (pp. 203-223)

Cao, M. Martínez, N. Rigó, C. (1998). La Educación Artística ante los retos sociales del siglo XXI. *Revista Tendencias Pedagógicas*. N° extra 2. (pp. 185-200)

Daniels, H. (2001). Vygotsky y la pedagogía. Barcelona: Ediciones Paidós Ibérica, S.A.,

Erro, J. (2009). Reinventar la educación para el desarrollo desde la cultura audiovisual, en Lozano J.S. (Coord.), "El audiovisual y la educación para el desarrollo. Del entretenimiento a la participación". (pp. 13-30) Valencia: F.Mainel. Generalitat Valenciana.

Erro, J. (2011). Comunicar y educar para la solidaridad: ¿Imperativo estratégico, ético o necesidad vital?, en "Comunicación y Educación para el Desarrollo, Cuaderno Pueblos". Febrero. (pp. 10-15)

Fernández Prados, J.S. (2012). Los Medios de Comunicación, Nuevas Tecnologías de la Información y sus Implicaciones en el Sistema Educativo. En A, Trinidad Requena, J. Gómez González (Coords). *Sociedad Familia y Educación*. (pp. 147-164) Madrid: Editorial Tecnos.

Freire, P. (2001) *Pedagogía de la Indignación*. Madrid: Morata Editores.

Freire, P. (1994). *Cartas a Quién Pretende Enseñar*. Madrid: Siglo XXI Editores.

Gadner, H. (1991). *La mente no escolarizada. Cómo piensan los niños y cómo deberían enseñar los colegios*. Barcelona, Ediciones Paidós Ibérica, S.A.

Grosenick, U. Ed. (2002). *Mujeres Artistas de los Siglos XX y XIX*. Köln: Taschen GmbH

Malouff, A. (1999). *Identidades Asesinas*. Madrid: Alianza Editorial.

Mendibil, A. (2007). World wide mondo: Descargas de Realidad. En Domínguez, V. (Ed.) *Pantallas Depredadoras, El cine ante la cultura visual digital*. Oviedo: Ediuono.

Pellejero, L., Zufiaurre, B. (2010). *Formación Didáctica para Docentes*. Madrid: Editorial CCS.

Rico, L. (2010). *Filmoteca Infantil*. Pamplona: Castuera Ediciones.

Raposo Rivas, M. y Sarceda Gorgoso, M.C. (2005) (coords.). *Experiencias y prácticas educativas con Nuevas Tecnologías*. (pp. 123-141) Ourense: A.I.C.A. ediciones.

Soriano, R.M.; Sobczyk R. (2012). Migración y Educación. La Diversidad Cultural en el Contexto Escolar. En A, Trinidad Requena, J. Gomez Gonzalez (Coords.). *Sociedad Familia y Educación*. (pp. 319-334) Madrid: Editorial Tecnos.

Torres Santomé, J. (2008) Diversidad cultural y contenidos escolares. *Revista de Educación*. N°345. (pp. 83-110).